

Origen

COLECCIÓN DE JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

Por: Florencia Alcalde Alcalde / Profesor guía: Paola Moreno
Marzo 2020, Santiago de Chile

Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al título profesional de Diseñador

DISEÑO | UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

DISEÑO|UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Diseño

Orígenes

COLECCIÓN DE JOYERÍA CONTEMPORÁNEA

Por: Florencia Alcalde / Profesor guía: Paola Moreno

Marzo 2020, Santiago de Chile

*Tesis presentada a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile para
optar al título profesional de Diseñador*

Al fin familia, la casa volverá a estar como antes. Sebastián, gracias por estar siempre aconsejándome y ayudando. Amigas por escucharme y a mi querida profesora guía, Paola Moreno, por entenderme y guiarme de la mejor manera. Sobre todo, a las personas que compartieron su visión y amor por el mar. Esta memoria es para todos.

*“Sólo debo agregar que en aquel día
nació en mi mente la inquietud y el ansia
de hacer en verso lo que en ola y ola
Dios a mi vista sin cesar creaba.*

*Desde ese entonces data la ferviente
y abrasadora sed que me arrebató:
es que, en verdad, desde que existe el mundo,
la voz del mar en mi persona estaba”.*

“Se Canta al Mar”, Nicanor Parra

MOTIVACIÓN PERSONAL

Tener la oportunidad de visitar frecuentemente el mar, me ha permitido conectarme con la naturaleza y buscar entenderla. Algunos les interesa conocer acerca del espacio, otros se asombran con la cordillera, la flora o la fauna. Sin embargo, creo que lo fundamental se encuentra en comprender, admirar y cuidar lo que nos rodea. El mar es una realidad bastante desconocida, en donde la vida abunda con sus diversas especies.

Estar cerca de él y escuchar el sonido de las olas me permite desconectarme y a la vez, conectarme. Desconectarme del "ruido" externo para escuchar en silencio lo interno. Sabemos del Desierto de Atacama, el más árido del mundo. Nos enseñan sobre la importancia del Amazonas, el gran bosque tropical famoso por su biodiversidad. Sin embargo, desconocemos el "gran Amazonas" que existe bajo el agua con sus variados ecosistemas marinos. ¿Será que no lo percibimos por no estar al alcance de nuestros ojos y/o mente?

Me imagino a muchos de nosotros caminando por la orilla del mar recogiendo objetos que éste nos entrega. Personalmente, siempre que puedo me llevo una parte de él. Quizás es la atracción por encapsular una experiencia, poder cargarla de sentido y atribuirle un significado personal a un objeto aparentemente "ordinario"; ¿adornarías tu cuerpo con éstos?

Así surgió una fuerte motivación con un sentido educativo – artístico, al unir esta pasión por el mar, la responsabilidad que tenemos de valorar su riqueza y poder plasmarla en originales artículos de decoración del cuerpo, rescatando lo que el mismo mar ha entregado y complementarlo con materiales no convencionales.

INDICE

Acerca del proyecto	10	4. Antecedentes y referentes	56
Abstract			
Introducción			
1. Marco teórico	16	5. Proceso de diseño	70
1.1 El cuerpo		5.1 Metodología	
1.1.1 El cuerpo expositor		5.2 Etapa de Seminario	
1.1.2 Modificaciones corporales y su relación con la naturaleza		5.3 Etapa Proyecto de Título	
1.2 La joyería		6. Colección	90
1.2.1 La joyería moderna		6.1 Diseño	
1.2.2 Cambio paradigma en la joyería tradicional		6.2 Desarrollo de piezas	
1.2.3 Interacción artista - portador - espectador		7. Lookbook	94
1.2.4 Contexto actual: tipos de joyería		8. Imagen de marca	108
1.2.5 Joyería contemporánea en Chile		8.1 Naming	
1.3 El mar		8.2 Packaging	
1.3.1 Chile, país bañado por el Pacífico		9. Estrategia de implementación	114
1.3.2 Importancia de la observación		9.1 Definición del negocio	
1.3.3 Mar humano		9.2. Modelo Canvas	
1.3.4 Sentido y emociones		9.3 Canal digital	
2. Problema y oportunidad	46	9.4 Plan de financiamiento	
2.1 Planteamiento del problema		10. Cierre	128
2.2 Oportunidad de diseño		10.1 Conclusiones	
3. Propuesta de diseño	50	11. Bibliografía	130
3.1 Formulación		12. Anexos	131
3.2 Objetivo general y específicos			
3.3 Contexto de implementación			
3.4 Usuario			

**ACERCA
DEL PROYECTO**

Imagen 2. Lukas Mekis, 2012

ABSTRACT

Origen, es una colección de joyería contemporánea, que pretende comunicar la riqueza natural presente en los océanos. Nace para visibilizar la belleza del mar, representar sus atributos esenciales y generar vínculos portador - mar - espectador a partir de objetos conceptuales. Estos últimos, se crean utilizando como fuente de inspiración lo que el mar entrega y que, muchas veces, se desconoce o ignora, como si se tratara de residuos.

Estas joyas hacen visible lo invisible invitando, mediante esta expresión artística, a las personas a que las usen y que se sumergan en el maravilloso mundo marino, convirtiéndose así en portadores de su esencia.

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la civilización, ha existido una interacción entre el hombre y el mar. Al margen de las emociones que este puede producir en los seres humanos, el océano posee y regala una gran riqueza oculta en sus profundidades. De hecho, de acuerdo a Naciones Unidas (2018), en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible número 14, Vida Submarina, los océanos del planeta, su temperatura, su composición química y sus corrientes son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. Esto debido a que en su totalidad contienen el 97% del agua del globo, y porque representan cerca del 99% de la superficie habitable del planeta en volumen.

Sin embargo, ante nuestra indiferencia u olvido se transforma en un imperativo conocer, proteger y valorar dicha exuberancia natural. Potenciar la capacidad de asombro de las personas respecto a la naturaleza y, específicamente, ante el mar, facilitará una mayor valoración de la biodiversidad y, en consecuencia, un buen uso y un buen cuidado de ella.

Origen es producto de un largo proceso de experimentación, que engendró una innovadora línea de joyería a partir de dos elementos: el primero es la importancia de entender el cuerpo como un soporte de expresión, donde se resalta en particular la ornamentación como

símbolo de quien la exhibe. El segundo, es la revalorización del mundo marino, considerando lo que él nos entrega de manera natural, y una reflexión sobre su situación actual, donde, según la ONU, las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y la eutrofización. Sin esfuerzos coordinados, se espera que la eutrofización costera aumente en veinte por ciento de los grandes ecosistemas marinos para el año 2050. (Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 de Naciones Unidas)

Ambos elementos estructuran el presente marco teórico. La primera parte estará dedicada a la ornamentación, cuyo valor cultural será estudiado a lo largo

de la historia con un énfasis especial en el uso simbólico que las joyas han adoptado en el último medio siglo. La segunda, se referirá al tema del mar y a la importancia de observarlo, porque de esa manera se despierta un interés por conocerlo;

Jacques Cousteau decía “nadie protege lo que no conoce”.

I MARCO
TEÓRICO

Imagen 3. Javiera Esther Kitzing, 2012

1.1 EL CUERPO

1.1.1 Cuerpo Expositor

Un ornamento es “un objeto o elemento gráfico instalado en el cuerpo, de manera permanente o temporal, que está compuesto de elementos materiales e inmateriales” (Novoa y Molina, p. 2017, p.17). Estos objetos los han utilizado incluso los antepasados de los humanos, pues hay evidencias de que los neandertales utilizaban garras de aves rapaces para fabricar adornos desde hace 120 mil años hasta su extinción, hace unos 40 mil años (Rodríguez, 2019). Es tanta su importancia cultural, que según José Ortega y Gasset:

“El adorno fue el arte primigenio, el germen de todas las demás. Y esa primera obra de arte consistió sencillamente en la unión de dos obras que la naturaleza no había unido. Sobre su cabeza puso el hombre una pluma de ave, o sobre su pecho ensartó los dientes de una fiera, o en torno a la muñeca se ciñó un brazalete de piedras vistosas” (2004, p. 433).

Combinado con el cuerpo que lo expone, el adorno crea una nueva obra artística. En palabras del mismo filósofo, la razón de nuestros antepasados para mezclarse con plumas, dientes o piedras no habría sido meramente estética, sino que obedecía al “instinto de llamar la atención, de marcar su diferencia y superioridad sobre los demás” (2004, p. 433). Quien se veía mejor que otras personas se volvía mejor que esas personas.

El joyero Ramón Puig Cuyàs (2019) agrega que además de aquella función social, desde sus orígenes la joya ha tenido una función religiosa, pues se dirige a los seres del mundo invisible y trascendental.

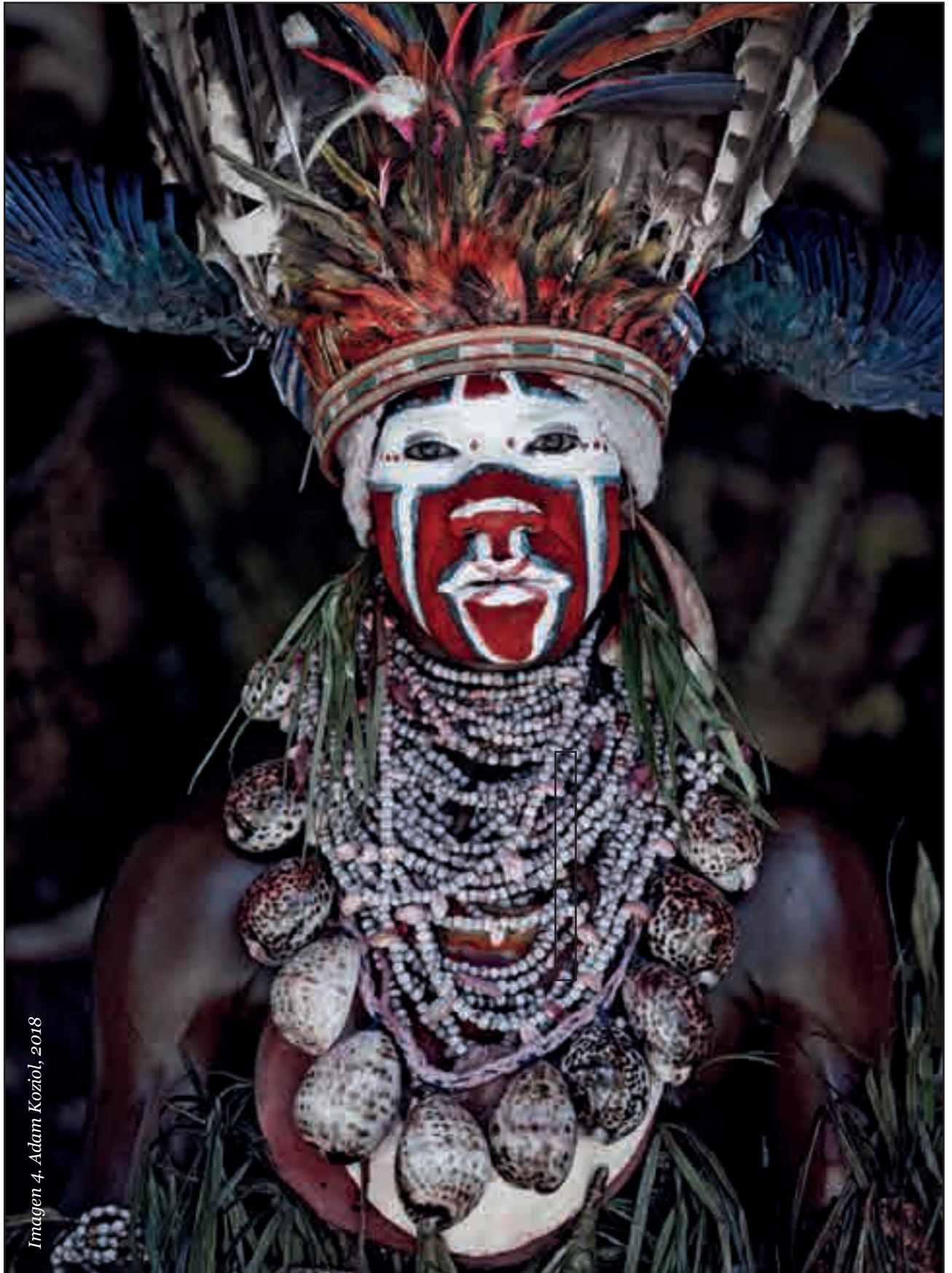
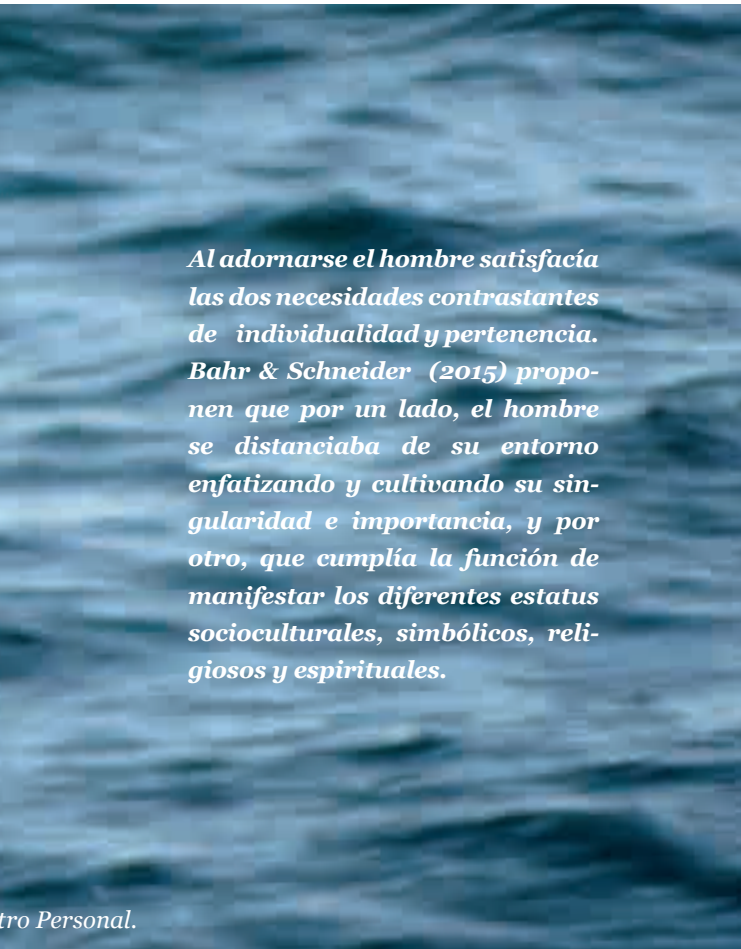

Imagen 4. Adam Kozioł, 2018

Imagen 5. Giovanna, 2019

Imagen 6, Regis

Al adornarse el hombre satisfacía las dos necesidades contrastantes de individualidad y pertenencia. Bahr & Schneider (2015) proponen que por un lado, el hombre se distanciaba de su entorno enfatizando y cultivando su singularidad e importancia, y por otro, que cumplía la función de manifestar los diferentes estatus socioculturales, simbólicos, religiosos y espirituales.

tro Personal.

Con respecto a la primera necesidad, sabemos que a pesar de contar con una naturaleza común, cada ser humano es diferente a los demás. Esta distinción indiscutible se expresa en el cuerpo propio de cada individuo, espacio físico donde nace la comunicación no verbal de las expresiones corporales. Squicciarino (2003) explica que, dada la ausencia de escritura, la comunicación visual manifestada de diferentes maneras permitía a los hombres primitivos extraer información de cada individuo. Estos códigos se formaban mediante colores y formas, permitiendo leer sobre el cuerpo semidesnudo datos como al grupo al que pertenecía, empresas y funciones. Dicha comunicación se vio potenciada por los peinados, la vestimenta y por supuesto, los adornos.

1.1.2 Expresiones corporales y naturaleza

Entre las ornamentaciones más antiguas conocidas el tema de la naturaleza debió haber sido muy recurrente. Como resulta muy difícil observar su uso en culturas que desaparecieron hace miles de años, presentamos a continuación dos ejemplos de pueblos indígenas más recientes que conectan los cuerpos con la naturaleza a través de los adornos.

En Etiopía, los Suri han creado su propio código de belleza utilizando elementos de la naturaleza para pintar sus cuerpos y hacer unos impresionantes adornos para la cabeza. De esta forma, el arte conecta a las personas con el ambiente natural ya que esa conexión es fundamental para ellos. Para los Suri la conexión humano-entorno significa la certeza de una vida larga y próspera.

En otros grupos culturales de África, como los Gonjas, Nanumbas, Dagombas, Frafras y Mamprusis, se realizan cortes o quemaduras en la piel que luego se vuelven costras y finalmente escarificaciones. Su importancia simbólica se puede observar en una ceremonia de los hombres del sepik en Papúa Nueva Guinea, la iniciación "Wagan". En ella, la piel de los jóvenes sobre el pecho, la espalda y las nalgas son cortadas con una astilla de bambú. Al sanar, su cuerpo poseerá una gran cicatriz, la cual representa los dientes del cocodrilo que simbólicamente se ha "tragado" al iniciado. Malingi (2018) comenta que a pesar del temor que puedan tenerle al cocodrilo, este representa el poder y mediante eso se nutren de energía.

1.2 LA JOYERÍA

1.2.1 La joyería moderna

Aunque los usos y significados de la joyería fueron variando a lo largo de la historia, su producción artesanal no tuvo grandes cambios hasta el siglo XVIII y la Revolución Industrial. Ahí, el concepto de joyería se vio alterado a partir de una producción masiva, popular y carente de materiales nobles, donde lo exclusivo, único y lujoso pudo haberse visto extinguido.

Contra esta tendencia, a fines del siglo XIX surgieron posturas teóricas que defendían el trabajo artesanal en Europa. Dos ejemplos de esto fueron el movimiento Arts & Crafts, del británico William Morris, y el movimiento Mingei, fundado en Japón por Yanagi Soetsu (Pignotti, 2016). Este último distinguió dos categorías de artesanos: i) los artesanos anónimos, que seguían la tradición utilitaria o que eran artistas buscadores de la belleza, y ii) los que hacían un arte individual, como el de Occidente.

Soetsu defendía un regreso a la tradición del artesano anónimo. En ese tiempo también nació el Art Nouveau,

movimiento artístico que fomentaba una estética delicada por sobre la ostentación más característica en la joyería del siglo XIX. Este nuevo planteamiento promovió símbolos y significados de una creación artística más libre y experimental, que valoraba un arte disruptivo por sobre lo tradicional. Debido a esta corriente, la belleza tomó mayor relevancia que los materiales utilizados; las piedras semipreciosas y los metales más asequibles pasaron a ser una nueva opción de plasmar lo buscado por el artista.

En oposición a este lenguaje de potente iconografía simbólica y carga plástica, en París, Francia, surgió un lenguaje depurado y geométrico basado en las líneas ortogonales: el Art Déco. Se dice que el arte decorativo tuvo que adaptar el diseño a las condiciones de producción en serie exigidas por la industria moderna joyera, y que en él confluyeron el cubismo de la pintura, el diseño de la Bauhaus y la arquitectura funcional de Le Corbusier. Así que este estilo fue contemporáneo con el

Imagen 7, Moda el país, 2018.

Nouveau y otros movimientos. Tras la Gran Guerra se impulsó la creación de otra clase de joyas más artísticas, pues el Déco se había estancado en la repetición de sus diseños y materiales. Buscando nuevos caminos, las joyas de artista, o de autor, entroncaron directamente con el espíritu de las vanguardias hasta culminar el proceso que había comenzado el modernismo. Una vez más, la joyería iría en paralelo con las artes plásticas de vanguardia.

Para algunos artistas sería una manifestación experimental, un campo de pruebas, sobre todo para los escultores. ***Pero todos ellos tendrán en común la superación de las convenciones, la despreocupación del valor material o intrínseco, el uso de nuevos materiales y de fórmulas más arbitrarias en sus experimentaciones. Sus piezas revelarían su personalidad artística, convirtiéndose algunas de ellas en auténticas confidencias íntimas.***

Imagen 8, Joya Life

Imagen 8, Angela Ciubano, 2016

1.2.2 Cambio paradigma en la joyería tradicional

En la segunda mitad del siglo XX, los cambios culturales transformaron radicalmente la joyería. La democratización social, el inconformismo y la contracultura de movimientos juveniles como los beatniks y los hippies, revalorizaron la artesanía y el trabajo manual como una alternativa al modelo capitalista y consumista. Entre otras innovaciones, estas influencias sustituyeron los materiales convencionales por otros más "democráticos" (Puig Cuyàs, 2019).

Desde fines de los años 60 hasta la actualidad, han existido muchos intentos por definir esta nueva categoría disruptiva de joyería como una forma de arte contemporáneo. Por ahora solo hay consenso en que el interés de la joyería contemporánea está en su indefinición. Ella desafía la conceptualización tradicional de lo que entendíamos como joyería. Es una nueva clase de joyería donde prevalecen los conceptos por sobre el adorno en sí mismo. El significado pasa a ser protagonista, mientras las formas y su materialidad pasan a tener un rol secundario.

Ya no existe un favoritismo por materiales exclusivos y exquisitos, como eran las piedras preciosas, el oro o la plata. Los materiales convencionales han sido reemplazados por aquellos más accesibles o comunes, sin un valor intrínseco, que se eligen según lo que se quiere transmitir y expresar (Vilalta, 2019). La clave es abrir

nuevos caminos y experimentar transformando, tocando y acariciando la materia con las propias manos de su creador.

Actualmente, más que un símbolo de poder, la joya se ha convertido en una interrogación. La materia y su forma se han convertido en un lugar donde se confrontan las ideas y el nuevo artista-artesano interroga la materia para "desvelar el sentido y encontrar el orden en su propio mundo poético" (Puig Cuyàs, 2016). Como los artistas contemporáneos, los joyeros se proponen "desordenar la propia joyería", argumentando sobre ella, la vida y el mundo ordinario (Cabral, 2014). Al convertirse en metáfora, la joya recupera el gesto mágico que antes implicaba llevar una puesta y se convierte en "una obra abierta a múltiples interpretaciones y sugerencias, en donde cada nueva mirada pueda descubrir algo nuevo" (Puig Cuyàs, 2016). Sin embargo, a pesar de todas estas innovaciones, la joyería conserva un vínculo con la tradición de sus materiales como un hecho fundamental y característico del medio, provocando tensiones y diálogos entre el hacer y el pensar.

Para lograr que una obra de joyería artística sea recordada y no olvidada inmediatamente, esta debe provocar en nosotros un efecto vigoroso, en el cual nos podamos sentir vinculados con el creador.

1.2.3 Interacción: Artista - Portador - Espectador

La relación con las joyas va a cambiar significativamente según el rol que cada persona le asigne en su vida. Una joya es un objeto portátil; un objeto fácil de ser transportado por el ser humano, haciendo uso de su cuerpo para visibilizar algo. Es aquí cuando existe la transición de ser un objeto meramente decorativo a ser algo artístico y con valor intrínseco. Puig Cuyàs (2016), argumenta que la joya “nace del uso de las manos de un artesano – artista y que logra comunicar a partir del silencio, donde prevalecen los signos y no las palabras. Un silencio expresivo, reflexivo y emotivo. Una comunicación entre el artista, la obra, el portador y el espectador”.

Artista:

es el creador que plasma su carácter personal a través de las piezas que fabrica. Expresa un discurso propio y poético que solo será aceptado por quien exprese su solidaridad con el artista al entrar en empatía con la obra creada.

Portador:

es quien se adhiere al discurso del artista al exhibir su obra en el cuerpo. Sin embargo, al ser una pieza con significados, según lo que quiso plasmar el artista, el portador sumará una nueva conexión con la pieza al concederle significantes y simbolismos propios a partir de su experiencia, generando cuestionamientos y diálogos en los espectadores.

Espectador:

aquel que otorga una nueva interpretación a la joya, un nuevo significado, una nueva emoción. “Otras miradas”, sumadas a este diálogo, posibilitan una nueva interpretación reflexiva desde el desconocimiento.

Imagen 9, Adam Vellis, 2014

1.2.4 Contexto actual: tipos de joyería

Se considera oportuno detallar los diferentes tipos de joyería que han surgido dentro de nuestro país para lograr entender bajo qué contexto se desarrolla el proyecto.

Joyería teatral:

el tamaño de la forma del objeto es exagerado para que se logre una apropiación adecuada del cuerpo y espacio.

Joyería étnica:

la tradición artesanal es fundamental, por lo que se deben seguir los procesos y modelos que son usados bajo el contexto cultural específico.

Joyería de accesorio:

piezas que se han convertido en objeto de consumo masivo. Su función es completamente decorativa y su diseño no debe ser complejo para que así su reproducción sea fácil y rápida. Generalmente contienen la firma de la marca o poseen un diseño característico de esta. Respecto al gusto, no es muy exquisito, sino más bien según las modas o tendencias.

Imagen 10, Walka.

Alta joyería:

son consideradas joyas de lujo y se encuentran principalmente en tiendas exclusivas, como Bulgari, firma italiana, o Tiffany, compañía estadounidense. El comprador posee un gran poder adquisitivo puesto que los precios son altos y las joyas son de buena calidad, generalmente con piedras preciosas incrustadas.

Joyería artesanal:

creaciones de artesanos desconocidos o de baja popularidad, quienes practican este oficio por habilidad o tradición.

Joyería contemporánea:

joyas confeccionadas por artistas, diseñadores, orfebres, entre otros, quienes crean a partir del arte conceptual. El significado de la joya va más allá de la estética o lo material, portando un discurso propio de su creador que genera diálogos y reflexión. Es aquí donde se sientan las bases experimentales de este proyecto, buscando plasmar una visión personal que establezca un espacio de cuestionamiento en torno al mar.

1.2.5 Joyería contemporánea en Chile

La joyería contemporánea en Chile es una escena muy nueva y en pleno proceso de crecimiento. No tiene un estilo definido, lo que la hace ser muy variada entre los artistas, quienes emprenden cada uno una búsqueda personal permitiendo diversas estéticas. Claudia Betancourt (2019), valora que tantas posibilidades enriquezcan la escena.

A continuación algunos referentes locales:

Joya Brava:

sentó un precedente de visibilización de la disciplina. Es una asociación gremial sin fines de lucro que agrupa a los principales joyeros contemporáneos de nuestro país. Buscan, a partir de la investigación y la experimentación, potenciar el desarrollo de la joyería contemporánea local. Lo anterior lo hacen insertando este arte en crecimiento dentro de la cultura chilena, así como también en el extranjero.

Andes Joya:

consiste en una agrupación iberoamericana fundada en el año 2015. Su objetivo es potenciar y promover el patrimonio cultural de los distintos territorios entre grupos con interés en el arte, diseño de autor y en la artesanía.

We walka:

es un estudio vanguardista de joyería contemporánea latinoamericana fundado el año 2003 por Claudia Betancourt y Nano Pulgar. Hacia el 2014 fue declarado como el estudio de joyería contemporánea más prestigioso de Chile por el área de Diseño del Consejo de la Cultura y

las Artes. Actualmente, ofrecen estudios para impulsar talentos que colaboren en el desarrollo de la joyería contemporánea y que revaloren la artesanía.

Por otra parte, se considera también relevante realizar una entrevista a Clarisa Menteguiaga, presidenta de la Asociación Chilena de Joyería Contemporánea, Joya Brava, y se levantó información destacable sobre el contexto actual de este tipo de joyería en nuestro país.

Menteguiaga afirma que, generalmente en Latinoamérica, el campo no es lo suficientemente fértil para las disciplinas del arte y del diseño que no son consideradas como las típicas, ni tampoco las más comerciales. Asimismo, dice que en Europa por lo general, las personas están más abiertas a conocer cosas nuevas, a comprender cosas que no son lo primero que se les cruza en el camino, mientras que en Chile la gente es más reticente. Entretanto algunos se fascinan, otros todo lo contrario. Además, defiende que lo anterior debe tener relación con la idiosincrasia; esta manera de respetar lo que se supone que es lo "más virtuoso", por ejemplo los "grandes pintores, escultores de la historia". No obstante, afirma que hay otras disciplinas que hacen cosas tanto más interesantes pero la gente los desprecia al no ser las bellas artes.

Respecto a la terminología de joyería contemporánea, la entrevistada comenta que está bastante manoseada y poco definida, además de abarcar otros ámbitos que exceden los de la joyería. Afirma que comienzan a aparecer cosas como las intervenciones corporales y

la arquitectura corporal que ponen en crisis el término anterior. Aclara que no es que no exista la joyería contemporánea como tal, pero que el terreno en la que está situada es muy híbrido, pues está entre la joyería tradicional y estas nuevas intervenciones que están surgiendo claramente debe haber una palabra que reúna una técnica o forma de ser a grandes rasgos, pero dentro de, hay un universo. Sostiene que es un campo ambiguo, donde existen muchas definiciones y puntos de vista, sumado a que los límites se traspasan y rompen. Esto permite que personas que provienen de diversas disciplinas, tales como diseño, arquitectura o artesanía, puedan hacer joyería y convivir.

En relación a lo mencionado anteriormente, afirma que la experimentación es cada vez mayor. Inicialmente los joyeros contemporáneos provenían de la joyería tradicional, por lo tanto el metal era el material predominante. Luego, fueron apareciendo materiales de la artesanía en la joyería como el crin o el cacho.

Actualmente, en Joya Brava está trabajando una nueva exposición con tutoría y curaduría de la argentina Francisca Kweitel, en donde se aprecia una experimentación gigantesca con los materiales. Como ejemplo, mencionó el trabajo de la arquitecta Constanza Bielsa, la diseñadora de vestuario Melina Rapiman y a Daniela Rivera.

Finalmente, destaca que lo principal en la joyería contemporánea es tener algo que decir, hacer una crítica de la realidad, del hombre, alguna movilización de algo o una reflexión.

Imagen 13, Rita Soto,

Imagen 12, Casa Kiro

Imagen 11, Walka

1.3 EL MAR

1.3.1 Chile, país bañado por el Pacífico

Conocida es la paradoja del nombre de nuestro planeta: "Tierra", siendo que tres cuartas partes de su superficie están compuestas de agua. Pese a esto, el mar es un gigante y magnífico mundo poco explorado, del cual conocemos sólo un 5% de todo lo que nos ofrece (Sala, 2010). Los océanos son un lugar salvaje que con el paso del tiempo nos enseñan y muestran nuevas cosas para incorporar en el desarrollo de la humanidad. Además, un sinnúmero de ecosistemas de los que somos ignorantes son parte de esta gran fuente de vida natural.

A pesar de su magnificencia, el mar está sufriendo las consecuencias del mal uso que los seres humanos hemos hecho de él. Una muestra de esto es que el 95% de los peces grandes, como el atún y el pez espada, han desaparecido a causa de la sobrepesca. Otra, es que el dióxido de carbono que lanzamos a la atmósfera ha acidificado el agua, matando a la mitad de los corales. También cabe mencionar a nuestros pesticidas, agroquímicos, petróleo y plástico que están afectando a todos los seres vivos, incluyendo al ser humano (Luchsinger y Sorensen, 2013).

Parte de este problema está en la falta de protección, que se limita a sólo el 3% de la superficie marítima mundial. La solución debiese estar en la educación, más aún considerando los 4.270 kilómetros de costa que hay en Chile. Por este motivo, se podría despertar un mayor interés y una mejor valorización de lo que nos rodea, concientizando así nuestro actuar y el impacto que genera.

Imagen 14, Lukas Mekis, 2015

Imagen 15, Juan Martínez, 2017

Muchas veces las personas caminan por la playa y consideran a este tipo de algas como basura.

La corriente de Humboldt, como se conoce a la corriente oceánica que se origina por el ascenso de aguas profundas y muy frías en las costas occidentales de América del Sur, permite que exista una gran biodiversidad de especies de flora y fauna en el océano. A pesar de que existan algunas que sean muy comunes para nosotros, no siempre son valoradas lo suficiente.

Nuestro país cuenta con una gran diversidad de algas, siendo el huiro y el cochayuyo las más comunes en los litorales. Estas cumplen con ser una fuente de alimento y un refugio para animales marinos como las jaibas, erizos y moluscos, entre otros, así como también un hogar para que dejen sus huevos y crías.

Esto contrasta con que, muchas veces, cuando las personas caminan por la playa consideran a este tipo de algas marinas como basura. Pero, ¿por qué?. Según información recabada en mi investigación, la gente atribuye estos adjetivos ya que desconoce realmente qué son las algas y cuáles son sus funciones. Para comprender más acerca de cada especie y su relevancia en los ecosistemas marinos, a continuación se hace una breve explicación de ellas:

Cochayuyo:

o *Durvillaea antarctica*, su nombre científico, es un alga parda que se caracteriza por ser de gran tamaño, llegando hasta los 15 metros de largo. Se encuentra generalmente en las costas, principalmente en aguas de baja temperatura, adherida a rocas donde exista un oleaje fuerte y enérgico. Su particular volumen, sumado a su pulpejo firme y flexible, son de las características que permiten que se distinga frente a otras algas marinas. Ha servido como alimento a diversas comunidades indígenas que habitan el sur de América.

Huiro:

Al recorrer las costas de Chile es común encontrarla, ya que es de las más abundantes y conocidas en el país. De nombre científico *Macrocystis pyrifera*, esta alga parda gigante destaca por sus grandes tallos que pueden alcanzar un par de decenas de metros.

Imagen 16. Javiera Esther Kitzing, 2012

Además de la flora detallada anteriormente, el mar también alberga una numerosa fauna. Algunas de las especies que se encuentran en las aguas chilenas son las estrellas de mar, los ofiuros, los lirios y soles de mar.

Estos equinodermos cuentan con un esqueleto compuesto por placas calcáreas, casi siempre con espinas, y cubiertos exteriormente por una delicada epidermis. Su importancia radica en que juegan numerosos roles ecológicos, por ejemplo, producir oxígeno en las zonas más profundas del fondo marino, tal como lo hacen los dólares de arena y los pepinos de mar al enterrarse.

Sol de mar:

esta especie invertebrada habita desde Cabo Aguja, en Perú, hasta Chiloé, en Chile, a no más de cinco metros de profundidad. De nombre científico Phylum Echinodermata, el sol de mar posee cuerpo rígido, piel rugosa con espinas y brazos radicales que están equipados cada uno con hileras de pies ambulacrales que les sirven para desplazarse, sujetarse y alimentarse. Otra de sus características es que su boca se encuentra en la parte inferior de su cuerpo y que no posee ano. De tenerlo, este se halla en la parte superior.

1.3.2 Importancia de la observación

Es impresionante notar como muchas veces el lugar en que uno está parado está siendo compartido simultáneamente con una infinitud de ejemplares de las especies mencionadas más arriba, pero no nos damos cuenta: no miramos, ni menos observamos detenidamente. Pero cuando lo hacemos, nos maravillamos del rico mundo submarino que existe.

Por esta razón, Origen tiene como objetivo relevar la flora y fauna despreciada o que pasa desapercibida por ser considerada poco importante. El propósito es mostrar, por medio de la joyería afirmaciones como las algas no son basura o que es importante conocer la otra cara del sol de mar.

Al acercarnos a la riqueza del mar, podremos darnos cuenta y valorar lo que estas especies son, aprender sobre ellas con mayor profundidad para luego interesarnos en protegerlas. Una metáfora que inspira a Origen es que el sol de mar es resistente frente a las adversidades: se le puede salir un brazo, pero cuenta con la capacidad de regenerarlo. La naturaleza es sabia.

Respecto al cochayuyo y el huiro, se pretende demostrar que existe una relación estrecha entre belleza y arte. "El arte podría representar la naturaleza de una forma bella, incluso cuando la naturaleza representada fuese en sí misma peligrosa o repugnante" (Eco, 2004, p.10).

Cabe destacar las palabras de Infante (2016)

La representación y homenaje a la naturaleza desde un punto de vista tanto de estudio o registro como artístico, va generando una narración del entorno y permite que otros conozcan, valoren y quieran el entorno natural que los rodea; contribuyendo así en la generación de una identificación y empatía del ser humano con su alrededor.

1.3.3 Mar humano:

De nada sirve proteger las riquezas que nos entrega la naturaleza si nosotros no cambiamos nuestra manera de actuar. Somos todos parte de un mismo ecosistema y la manera en que nos vinculamos, esta interacción mar-humano, es parte de nuestro patrimonio, de nuestro imaginario. Chapanoff (2005), afirma que Chile cuenta con un "imaginario marítimo poderoso" y que este siempre se actualiza con la cultura marítima contemporánea, ya que allí es donde se mezclan diversas "visiones y tradiciones; historias de piratas, naufragios y tesoros que conviven con mitos indígenas acerca del origen, la muerte y los elementos".

La realidad y el mito se funden en los imaginarios, pero no solo se remiten a un pasado mítico clausurado, sino que se proyectan hacia un ahora que se encuentra fuertemente degradado por las acciones humanas, por el desequilibrio del orden natural que causa el hombre y sus afanes depredadores.

Por ejemplo, cabe mencionar la mitología de la isla de Chiloé, lugar al sur del país desde donde nacen mitos como el de la Pincoya o el Caleuche, que reflejan fuertemente la importancia que tiene para sus habitantes el mar. "Para un chilote conocedor de los mitos insulares, es casi imposible no asociar el terremoto acontecido en el ordo de Aysén, que culminó con un tsunami de mediana magnitud que arremetió contra los criaderos de salmones instalados en el ordo, con el viejo relato fundacional de la batalla

entre Ten-ten Vilú y Cai- cai Vilú, las serpientes de la tierra y el agua, respectivamente" (Mansilla Torres 2009: 291). Dichos mitos, y sobre todo el último mencionado (Ten-ten Vilú y Cai-cai Vilú), evidencian que aún subsisten pueblos que tienen un vínculo con el mar muy arraigado. Además, este en específico, da cuenta del antagonismo necesario para asegurar el equilibrio del orden natural del mundo: es decir, no son los humanos quienes dominan el hábitat natural -aunque pretendan hacerlo- sino que son estas serpientes de tierra y de agua, las cuales representan la naturaleza primigenia, las que deciden cuándo y cómo manifestarse.

Por esta misma razón, los ecosistemas y las especies que habitan sus aguas dependen en gran porcentaje del cuidado y del respeto de los seres humanos. Habiendo dicho esto, ¿cómo no vamos a poder vincularnos con esta gran masa de agua salada si no solo nuestros antepasados lo hacían constantemente, sino que también comunidades hoy en día?

Si cada vez estamos más desconectados de la naturaleza, lejos de las instancias que nos posicionan frente al mar, y además somos menos capaces de asombrarnos ante el, ¿cómo seremos capaces de darnos cuenta del enorme daño que le estamos haciendo? Solo mediante una revalorización del mar, a partir de las sensaciones personales que éste provoca, se podrá despertar el interés en conocerlo y de esa manera también protegerlo.

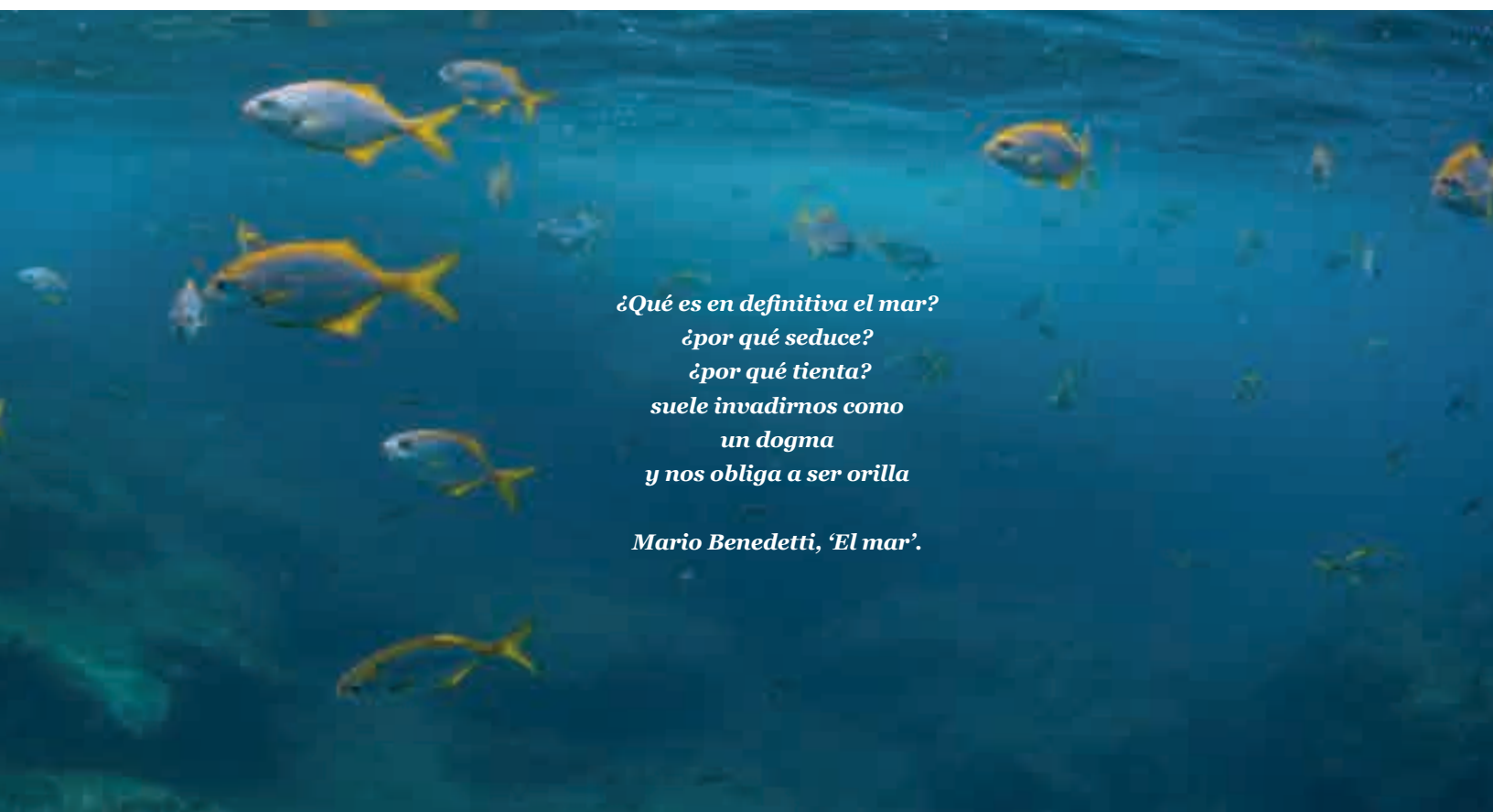

Imagen 17, Lukas Mekis, 2013

Imagen 19, Lukas Mekis, 2013

Imagen 18. José Tomas Yakasovic, 2018

*¿Qué es en definitiva el mar?
¿por qué seduce?
¿por qué tienta?
suele invadirnos como
un dogma
y nos obliga a ser orilla*

Mario Benedetti, 'El mar'.

1.3.4 Sentidos y emociones:

Nuestro mar nos atrae por diferentes motivos, siendo muchas de estos dependientes de experiencias personales o sentimientos internos. "El océano provoca una reacción neuronal en nosotros, tal vez por nuestro líquido en el útero materno o porque el origen de todo está en los océanos". (Wallace J.Nichols, 2014)

Además, existe una serie de investigaciones que demuestran las diferentes sensaciones que los océanos provocan. Blue Mind, es un proyecto que colabora entregando información sobre cómo se comporta nuestro cerebro en el agua. Una de sus primeras investigaciones consistió en analizar cómo se comportaba el sonido del mar en nuestra mente. La neurocientífica Shelly Batts, a cargo de la investigación, afirmó que los sonidos que poseen un modelo de onda previsible, con tono intermedio más bien suave, generan una reducción en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en el cuerpo. Lo anterior

corresponde a propiedades características del océano. (Villanueva, 2016). Por su parte, Phillippe Goldin, neurocientífico y psicólogo de la Universidad de Stanford, (EE. UU.), asegura que no hay dudas de que el ser humano proviene desde el océano. Para reforzar este punto ejemplifica así: "El 70% de mi cuerpo es agua salada. Mi cerebro está bañado en agua salada. Incluso las neuronas se encienden porque los niveles de sal cambian en mi cerebro".

Goldin también es experto en los efectos que provoca la meditación en el cuerpo, y en relación al mar explica que este induce a un "apacible estado meditativo", más que crear un simple "estado de relajación". Dicho estado aumentaría la conciencia de lo que nos rodea, así como también la percepción de nuestras propias emociones.

Aún teniendo toda esta información sobre lo que generan los océanos en nosotros, los desconocemos. Así, al

no sentir interés por el mar, lo pasamos por alto. Sería interesante que volviéramos a escuchar a la naturaleza, ya que de esa manera podríamos aprender a observarla, sentirla y aceptarla. La corporalidad y las emociones están ensambladas por un lenguaje común.

Para lo anterior se hace necesario distinguir las sutiles diferencias entre mirar, observar o apreciar, ya que son diferentes acciones que generan distintas interpretaciones y emociones. Uno puede ver, pero no asombrarse ni comprender, siendo estas últimas lo que nos puede generar interés en “la profundidad del mar”. Una profundidad que va más allá de lo físico; un profundo ser lleno de colores, de texturas, de aromas y de formas. Un ser cautivador. Cuando uno respeta, ama, y cuando hay amor, obviamente hay cuidado. Navarro (2019)

El psiquiatra y psicólogo suizo, Carl Gustav Jung, desarrolló una tipología de personalidad. De acuerdo a su teoría, la mayoría de las personas sólo desarrolla una o dos de las funciones descritas, aunque considera que la meta debería ser desarrollar cuatro.

Pensamiento: Jung asegura que usamos la lógica y el razonamiento para intentar comprender el mundo y adaptarnos a sus circunstancias. Según esta función, las decisiones se toman en base a juicios.

Sensaciones: se refiere a que captamos la información a través de los sentidos, creando así una reacción de aceptación o rechazo. Una persona sensible sería aquella que dirige su atención a observar y escuchar, y por tanto, a conocer el mundo.

Intuición: el experto describe esta como la más inconsciente, o sea, que no necesita un proceso deductivo para captar la información. Es irracional o perceptiva como la sensación, pero de acuerdo a Jung, surge de una integración mucho más compleja de grandes cantidades de información. No es una simple visión o escucha. Jung decía que era como “ver alrededor de las esquinas”.

Sentimiento: este crea una respuesta emocional al estímulo exterior que nos condiciona. Es el acto de sentir, como el de pensar. Se considera como un asunto de

evaluación de la información. En este caso, está dirigida a la consideración de la respuesta emocional en general. Jung le llamó "racional", aunque evidentemente no de la manera en que estamos acostumbrados a usar el término en la actualidad.

La belleza seduce, pero para eso debemos observarla. Los "ojos cerrados" no logran captar ni mucho menos apreciar, sin embargo, debemos estar conscientes de esto para así reconocer lo que es bello y/o bueno.

Aquí cabe mencionar a Umberto Eco (2002), quien señala que tanto "'bello', al igual que 'gracioso', 'bonito', como 'sublime', 'maravilloso', 'soberbio' y otras expresiones afines, son adjetivos que utilizamos continuamente para calificar una cosa, un algo que nos gusta.

En este sentido, pareciera desprenderse la idea de que ser 'bello' equivale a ser 'bueno' y, de hecho, en distintas épocas históricas, se ha establecido un estrecho vínculo entre ambas. En esta misma línea, el filósofo irlandés, Edmund Burke (1756) escribió que la belleza es, en su

mayor parte, una cierta cualidad de los cuerpos que actúa mecánicamente sobre la mente humana por la intervención de los sentidos. Solo acercándonos al mar, a partir de los sentidos, observando, escuchando, sintiendo, se le podrá considerar bello.

Krishnamurti (1993) coincide con los argumentos antes expuesto, ya que decía sobre la belleza: ***"(Usted) Tiene que agudizar los sentidos mirando, tocando, observando, escuchando no solo a los pájaros, el murmullo de las hojas, sino también a las palabras que usted mismo usa.*** La sensibilidad de los sentidos no implica complacerse en ellos, no significa ceder a los impulsos ni resistirnos, sino solo observarlos de modo que la mente esté siempre alerta.

De modo que, tanto en lo externo como en lo interno, la mente se vuelva intensamente activa, dúctil, alerta; hay una sensibilidad que la torna inteligente. Sensibilidad, inteligencia y libertad en la acción son la belleza del vivir".

II PROBLEMA Y OPORTUNIDAD

Imagen 21. José Tomas Yakasovic, 2018

2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el comienzo de las civilizaciones ha existido una interacción entre el hombre y el mar. El ser humano se ha acercado a esta fuente de recursos, aparentemente inagotable, para hacer uso de las riquezas que le brinda. Lo anterior, con diferentes propósitos: alimenticios, de vestimenta, para responder a sus necesidades básicas de transporte, místicos de carácter espiritual y ornamentales por su necesidad de comunicar.

Probablemente, las diferentes culturas solían sorprenderse ante lo enigmático y majestuoso del mar, agradeciendo los bienes que la naturaleza les facilitaba. Con el paso del tiempo, pareciera que se ha hecho tan común el uso indiscriminado de la riqueza marina, que ya poco importa detenerse y admirar el valor que esta conlleva. Víctor Ariel Gallardo (2014), director del Centro de Investigación de Oceanografía en el Pacífico Sur-Oriental, afirma que a pesar de su gran importancia para los ha-

bitantes chilenos, el mar es uno de los ecosistemas más desconocidos del planeta. Dicho esto, y considerando la relevancia de este y de sus recursos para la historia, se debe tener la responsabilidad de estudiarlo y conocerlo a nivel país. A pesar de su relevancia y de su riqueza, en la actualidad la situación de los mares es crítica, existiendo la posibilidad de que en un futuro cercano nuestros actos “inconscientes” por el medio ambiente no tengan retorno. Tal como se destacó anteriormente,

Jacques Cousteau expresaba que “la gente no protege lo que no conoce”.

¿Cuántas veces nos impresionamos al ver imágenes que desconocemos de nuestro país?. Playas, especies marinas, áreas de buceo, entre otras, son algunas de las tantas bondades que el mar nos entrega en nuestro país y que simplemente no conocemos.

2.2

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

“Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos... Sin embargo, que la vista llegue antes que las palabras, y que nunca la cubran por completo, no es una cuestión de reacción mecánica a los estímulos... ***Solo vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto de elección. Como resultado de este acto, lo que vemos está a nuestro alcance, aunque no necesariamente al de nuestro brazo.*** Tocar algo es situarse en relación con ello.” John Berger (2016)

Favorablemente, han surgido en el último tiempo diferentes organizaciones, movimientos e iniciativas que permiten visibilizar la importancia y protección del océano, tanto a nivel internacional (entre las que destacan Parley, Oceana, Sea Legacy y Ecomar como a nivel país, donde aparecen las fundaciones Meri, Mar de Chile y Mar Adentro. Bajo este contexto, el diseño toma un rol fundamental en cuánto a relevar al mar, ya que es una

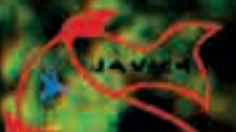
disciplina que cuenta con las herramientas que permiten descubrir nuevas formas de diseñar y producir, abriéndose también a formas de experimentación innovadoras que sean pertinente a la situación actual.

A esto se le suma que el trabajo manual, también conocido como diseño de autor, que está tomando fuerza al ser valorado como algo único y especial. Desde esta perspectiva, se detecta la oportunidad para realizar, tomando el diseño como base, una colección de joyería experimental que permita generar diálogos y reflexiones bajo esta temática, con el objetivo de sensibilizar a las personas y promover la vinculación de ellas con el mar. La joya contemporánea implica una reflexión detrás de cada pieza, trascendiendo de la portabilidad por estética o valor material, sino más bien orientada al ser humano, sus condiciones sociales y posición política en relación a lo tradicional (Silva Olavarria, 2018).

III PROPUESTA DE DISEÑO

Imagen 22, Javier Barraza, 2019

3.1 FORMULACIÓN

Qué:

colección de joyería contemporánea inspirada en el mar, que promueve la generación de diálogos reflexivos respecto a la valoración de este, además de fomentar la identificación con lo que nos pertenece.

Por qué

desconocemos los atributos que el mar posee, trayendo como consecuencia un descuido de sus ecosistemas por parte del ser humano. Tanto el diseño como la joyería son medios eficaces para comunicar, generando vínculos entre artista - portador - espectador.

Para qué

visibilizar la belleza del mar, sensibilizando a partir de una relación personal mar-humano, que permita despertar el interés en conocerlo y de esa manera protegerlo.

3.2 OBJETIVO GENERAL

Generar una mayor conciencia de la riqueza natural que entrega el mar y la importancia de su cuidado, a través de la expresión artística manifestada en joyas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.** Traducir la esencia del mar y despertar el interés de las personas por él a partir de piezas de joyería diseñadas y creadas con un sello personal.

IOV: Levantamiento de información a partir de entrevistas y encuestas sobre qué es el mar para ellos. Además, se experimentará con estos conceptos, se testearán en ellos para ver si producen alguna sensación. Esto servirá para ir validando el proceso de experimentación.

- 2.** Ofrecer un espacio artístico de reflexión e interacción, visibilizando la riqueza del mundo marino.

IOV: Exposición de joyería y colaboración de material fotográfico de personas destacadas y vinculadas con el mar, que muestre lo que el mar nos entrega.

- 3.** Presentar elementos originales de joyería contemporánea inspirados en equinodermos y algas marinas.

IOV: Estudio del contexto local e internacional para encontrar una propuesta de valor.

- 4.** Diseñar y producir piezas que vinculen emocionalmente al artista - portador con el mar.

IOV: Catastro de valoración de la colección de joyas por los participantes a través de entrevistas en el lanzamiento de la marca.

3.3 CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN

Las nuevas generaciones exigen nuevas formas de hacer diseño y de producir, donde no necesariamente pasen por modelos de producción masiva, sino que existe la necesidad de volver a revalorizar lo hecho a mano por una persona individualizada. ya que así es más fácil vincular el producto a una ideología o modo de vivir que se ajusta a sus valores personales. Hoy en día hay una fuerte tendencia a valorar lo más artesanal, lo único y lo especial. Y es aquí donde este proyecto se inserta.

A pesar de existir diversas tipologías de joyería, la que responde de mejor manera a los tiempos actuales es una disciplina de carácter vanguardista: la joyería contemporánea. A pesar de ser considerada una disciplina bastante nueva, se encuentra en pleno proceso de crecimiento. Además, al permitir que personas de diferentes áreas puedan diseñar y crear joyería, no excluye, sino que todo lo contrario, permite un camino muy variado y rico. Diferentes organizaciones como las ya mencionadas antes, Walka, Joya Brava, Andes Joya o iniciativas de municipalidades y centros culturales, como El Tranque, el Gabriela Mistral (GAM) o Lo Matta, han visibilizado y revelado el interés de las personas hacia este tipo de arte contemporáneo.

3.4 USUARIO

Quien porta origen, es un ser aparentemente simple, pero profundamente misterioso y reflexivo. Su interés por el arte y el mundo que lo rodea le permite tener una conexión con la naturaleza, que va más allá de la simple vista. Busca resaltar su belleza natural, así como también, la belleza de su entorno.

Lo anterior, destacando aquello que para el/ella le identifique y le permita expresar su ser interno. Elige cuidadosamente todo lo que utiliza y porta, visibilizando así un mensaje imperativo e implícito que busca comunicar. Un mensaje que tiene directa relación con el mostrar una identidad personal, saliendo de lo tradicional, a partir de joyería poco convencional.

Quien valora piezas únicas, especiales y que permitan complementarse con uno mismo, es quien lleva Origen. Un portador que no sigue modas ni tendencias, por el contrario, busca acentuar un estilo propio con sentido profundo.

Origen no se limita únicamente a usuarios con un amor propio por el mar. Busca cautivar a potenciales portadores que no necesariamente aprecien el mar, pero sí logren comprender y generar reflexión por este mensaje más profundo; valorar, respetar y cuidar nuestro entorno. Este portador no se queda en si mismo, sino que promueve el cautivar o seducir a otros.

Por lo que cualquiera que lleve joyería moderna expresa su solidaridad con el artista, y la nueva concepción de la joyería como un medio de arte libre.

IV ANTECEDENTES Y REFERENTES

LA MAREA JOYERÍA

Marca colombiana de piezas de joyería experimental fabricadas a partir de objetos encontrados en las playas. Se rescata del proyecto la manera en que perciben el mar como fuente de inspiración, tanto por su magnificencia como por su belleza para crear piezas únicas elaboradas artesanalmente. Comprenden que el océano no es perfecto, pero que en su imperfección está la belleza. Ponen en valor el efecto que causa en las personas y declaran que al ser portadores cargan con su esencia, en este caso su serenidad.

CLARISA MENTEGUIAGA

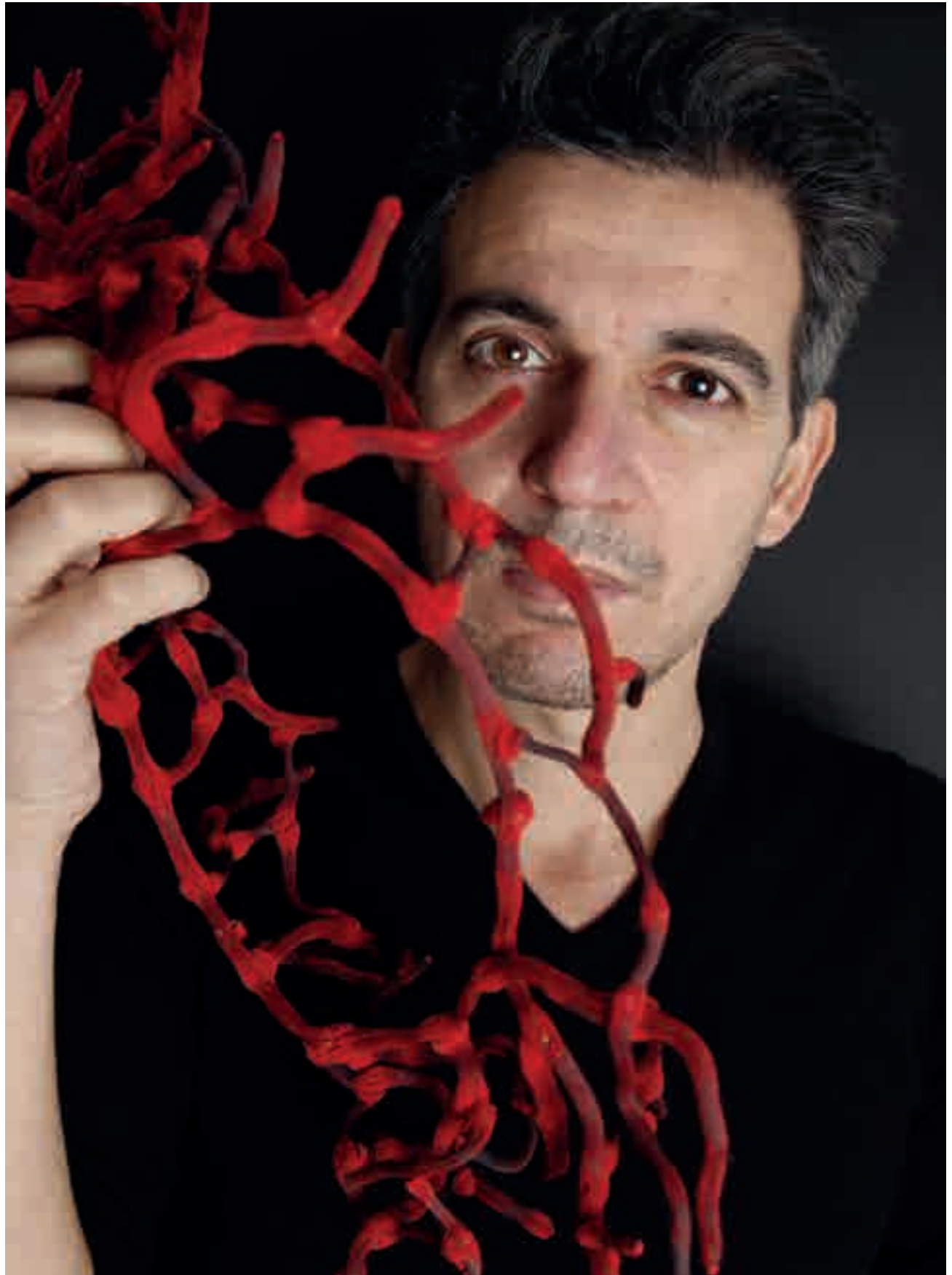
Argentina de nacimiento, estudió como carrera Diseño Gráfico, pero luego se interesó en disciplinas como el grabado, la fotografía, las artes visuales y la joyería. Trabaja con una gran diversidad de materiales como metal, porcelana, papel y objetos recolectados de la naturaleza. Su obra artística se centra en la relación abusiva que el hombre entabla con el medioambiente, como por ejemplo "Marea Negra". Corresponde a un manifiesto sobre cómo somos copartícipes de la era de dolor y desaparición de especies, siendo el petróleo el reflejo de contaminación, oscuridad y problema marino. Esta es una de las características propias de la joyería contemporánea, su cualidad discursiva y crítica.

“Mi mundo visual se basa en mi infancia en Israel. Todo se extrae de allí, del mundo marino que descubrí cuando era niño. Me encanta jugar con el efecto silencioso que el agua hace posible. Cuando pones la cabeza en el agua hay un mundo absoluto, tranquilo y silencioso. Mis obras se inspiran en esa vida, en el movimiento del agua. Reflejan un sentimiento de vida y movimiento en la frontera entre animales y plantas, entre corales y peces en el agua ”.

TZURI GUETA

Diseñador textil con sede en París, Francia. Busca romper las convenciones del comercio combinando gestos tradicionales con técnicas inéditas. Dueño de una patente de encaje inyectado en silicona que permite generar colecciones vanguardistas de accesorios y joyas.

IV

REFERENTES Y ANTECEDENTES

LA TEMPESTAD

Se considera, junto a Hamlet, una de las obras más densas de William Shakespeare, su autor, debido a las múltiples lecturas sobre los personajes y diálogos. En esta obra, se evidencia el vínculo entre las acciones de los humanos con lo sobrenatural, tomando como hilo conductor un prodigio natural, la tempestad, que es comparada a la naturaleza humana: dentro de cada uno habita el bien y el mal, como una tormenta que está siempre acechando la profundidad del pensamiento y que, si llegara a desatarse, terminaría provocando una devastación, tal como pasa con las tormentas.

“Estamos hechos de la misma sustancia que los sueños. Nuestro pequeño mundo está rodeado de sueños”. Interpretando esta frase, podemos decir que no somos nada, que somos muy efímeros frente a la inconmensurabilidad de la naturaleza.

EL ALMA DEL MAR

"El mar; por todas partes, el mar; y nadie lo observa"-Dany Laferrière- Así comienza el libro correspondiente a la trilogía de Philip Hoare, autor del Leviatán y el Mar Interior. El escritor es consciente de los peligros visibles e invisibles que se ocultan entre las contradictorias aguas. Adentrándose en la lectura, se aprecia el amor que siente por el mar, declarando que incluso creía más en las sirenas que en Dios y que concebía el mar como un animal enorme y radiante. Sostiene que sin el, no habría poesía.

PLANCTON LUMINOSO

Corresponde a un fenómeno natural originado por microorganismos dinoflagelados: fitoplancton bioluminiscente. Su interés radica en que a la luz del día esta especie es "invisible", siendo sólo posible percibirla en la oscuridad al destellar este color, el cual es una reacción frente al movimiento natural del agua.

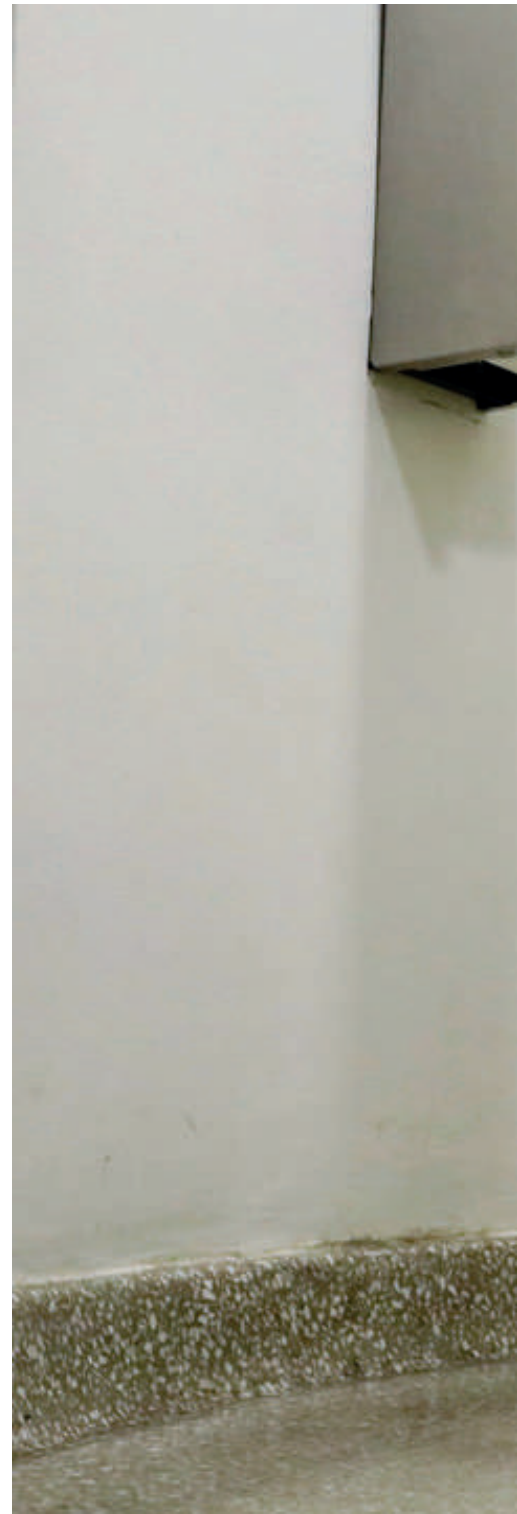
CRONÓMETRO DENISE LIRA

La artista chilena, a partir de sus instalaciones, investiga las conexiones existentes entre los seres humanos y la naturaleza. Esta exposición visibiliza el impacto de las acciones del hombre y por ende, las consecuencias de la contaminación en el mar. Es un proyecto que invita a ser vivido, no solo mirando, si no también observando y contemplando. A partir del arte, visibiliza esta gran amenaza para llamar la atención de los visitantes y de esa manera, hacer que ellos reflexionen y sean más conscientes. Lira (2019) declara que su misión máxima y hasta la muerte, es el océano. Amante del mar, desconoce nadar con profundidad, por lo que se encuentra realizando un curso de buceo para comprender mejor el mundo submarino.

AMÉRICA

Inodoro de oro

Muchos afirman que no saben si es una obra espectacular del artista italiano o simplemente una vergüenza sin sentido. A pesar de esto, al inaugurarse el año 2016 en el museo Guggenheim de Nueva York, EE.UU, más de 100 mil personas lo utilizaron. Independientemente de cuál haya sido la inspiración de la obra, puesto que hay muchas teorías, dio mucho de qué hablar, considerando que una taza de baño es algo que vemos y usamos todos los días, solo que en este caso simplemente se le cambió el "color".

V PROCESO DE DISEÑO

5.1 METODOLOGÍA

Todas las personas son diferentes. Comprenden e interpretan situaciones bajo su propia subjetividad según su experiencia personal. Al respecto, Parrilla (2000) afirma que esto es relevante para la construcción del mundo social, puesto que no existe una única realidad, sino que esta es más bien heterogénea y discordante. Sumado a lo anterior, destaca que la metodología permite estudiar y analizar el mundo entendiendo la perspectiva de sus integrantes. Pero, ¿qué entendemos por metodología?

Existen dos variables que permiten comprender el significado de esta terminología. Por un lado, la forma en que se orientan los problemas, por otro, la manera de buscar una respuesta frente a estos (Taylor y Bodgan, 1992). Sin embargo, Vallés (1990) sostiene que cada diseño posee una particular casuística, necesidad y problema, por lo que es utópico creer que exista una sola manera de investigar que pueda ser aplicada en diferentes investigaciones. Bajo ese contexto y entendiendo que las percepciones son personales, los sentimientos únicos y las sensaciones reacciones, la manera natural de indagar de los artistas es la cualitativa, siendo este el modo más habitual de desarrollar investigaciones en este campo.

Eisner (1998) afirma que la investigación cualitativa se desarrolla en todos los ámbitos de la vida y que es principalmente, a través de ésta, en la cual se toman decisiones sustanciales de nuestras vidas. Además, posee una particularidad, ya que permite diversos caminos para encontrar lo que se está buscando, siendo lo más importante el permitir nuevas formas de mirar, interpretar, argumentar y escribir.

5.2

SEMINARIO DE TÍTULO

¿Qué significa el mar para mí?

Se realizaron diversas acciones que me permitieron indagar y atribuirle, a través de diferentes sentidos, una identidad personal. Recolección de fotografías antiguas, registro fotográfico moderno, literatura en libros y poemas, documentales, conversatorios y seminarios fueron algunas de estas acciones. A través de un brainstorming, se logró agrupar la información recolectada, permitiendo obtener ideas más concretas sobre cómo defino el mar; un espacio nutrido de profundos y variados simbolismos a partir de recuerdos y experiencias. (Anexo 1)

5.2.1 Autoetnografía

Tomando la intuición como herramienta, me planteé como primera hipótesis que el mar significa algo más que la definición literal de la RAE: "Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre". Richardson (2003) afirma que los autores en las autoetnografías revelan su propia experiencia de vida, generando una correlación entre lo personal y cultural. Por otra parte, Ellis y Bochner (2003) sostienen que las crónicas breves, poesía, novelas, fotografías y diarios personales, son parte de esta misma.

Actividad:

El mar es una fuente de inspiración y proveedor de muchas cosas, entre ellas materiales. Para inspirarse, debemos recorrerlo, explorarlo, contemplarlo y escucharlo. La coraza del loco fue una de las especias marinas que captó mi atención en una de las tantas caminatas por

la orilla del mar. ¿Cuántas veces hemos estado junto a una mirándola o tocándola? Su estructura construida a partir de un sinnúmero de orificios son lo que me impulsa a confeccionar Origen en base a materiales poco convencionales.

Experimentación:

Con agua y ácido muriático se blanquearon algunas corazas de locos y caracoles. Posteriormente se les dio una capa de barniz para proteger los materiales, finalizando un proceso de experimentación interesante. Con los corrosivos se eliminaba la suciedad, revelando los colores originales de estos desechos marinos, sin embargo, el resultado no fue el óptimo. Los productos resultantes se asimilaban a confecciones artesanales de baja calidad y valor.

Conclusiones:

La experimentación despertó la incógnita acerca de los requisitos que debiese cumplir un material para la creación de joyería contemporánea. Con dicha experimentación se avivó un interés por utilizar materiales y técnicas poco convencionales, sin embargo, este proceso detallado no fue lo suficientemente interesante. A muchos nos puede atraer el mar, pero pocos "quieren ser mar". Dado que el material solo fue "limpiado", pero no trabajado ni manipulado, este carecía de un significado más profundo. No cumplía con el objetivo de transmitir conceptos del artista ni un mensaje contundente para sus usuarios.

Imagen 25: registro personal, 2019

5.2.2 Etnografía

Se considera indispensable entender al “usuario”. Este es un proyecto de arte, por lo que es fundamental comprender qué cosas se valoran, estilos y ocasiones de uso, entre otras. ***¿Por qué utilizas joyas?, ¿Qué tipo de joyas utilizas?, ¿Dónde las utilizas?***

Actividad:

Al ser un proceso de investigación cualitativa, una de sus características es que debe ser abierta. Es por esto que no se excluyeron personas ni puntos de vista, tomando a todos como una fuente de opinión u oportunidad para nutrir la colección. Las entrevistas realizadas se llevaron a cabo en personas de distintas edades, profesiones e incluso países. La joyera chilena, Liliana Ojeda (2019) afirma que no hay nada más entretenido que interperlar a un desconocido y comenzar una conversación que parta con ¿me explicas qué llevas puesto?.

Experimentación:

Se realizó una encuesta por redes sociales (Instagram y WhatsApp principalmente), donde se buscó definir qué es lo que quieren los potenciales usuarios. La encuesta tenía por objetivo levantar información sobre qué materiales poseían las joyas utilizadas por el público potencial, qué significa el mar para ellos, cómo lo describirían, entre otras. Se obtuvieron respuestas diversas a causa de

diferentes experiencias de vidas, estados anímicos, asimilaciones, etc.. "Una masa de agua que vibra y oscila", "mucho sal", "el agua salada que cubre el planeta", "significa muchos recuerdos de cuando chica", "me intriga lo enorme que es y la cantidad de vida que tiene que aún no hemos descubierto", "sin fin", "vida" y "paz", son algunas de las respuestas obtenidas.

Conclusiones:

Se concluye que el significado de la joya va más allá del simple hecho de adornar, esta posee un relato, una razón de uso más profunda. A su vez, respecto a los materiales, el 87% de los encuestados señala que utiliza joyas de oro o plata, siendo una minoría quienes utilizan y valoran materiales provenientes de la naturaleza. Es por esto, que se vierte interesante experimentar, ofreciendo una propuesta basada en la innovación de materiales, revalorizando elementos desechados por el mar. Finalmente, un 80% reconoció haberse cuestionado el lugar donde se utilizan o exponen las joyas, afirmando que la permanencia de su ubicación se debe atribuir a la practicidad y tradición. Lo anterior, incentiva a explorar nuevas formas de entender la joya y el cuerpo como soporte.

Imagen 26: registro personal, 2019

5.2.3 Experimentación material

Experimentar es la base de esta metodología. Observaciones y levantamiento de información permite encontrar inputs relevantes para experimentar, producir y luego evaluar de manera abierta para volver a experimentar. Es un ciclo de perfeccionamiento continuo.

Búsqueda y Recolección:

Se comenzó con la búsqueda y recolección de productos desechados por el mar a lo largo de diferentes playas de nuestro país. Cada playa sorprendió con diferentes materiales propios de su entorno. Se recolectaron desechos plásticos, cochayuyos secos, caparazones de moluscos, esqueletos de diferentes especies marinas, entre otros.

Selección material:

Entre todo el material recolectado se comenzó a seleccionar a partir de criterios que fuesen coherentes con los conceptos que Origen busca plasmar, entre los que se encuentran: belleza, innovación y naturaleza.

Experimentación:

El proceso de experimentación constó de varias técnicas y etapas. En primer lugar, se probó aplicando calor al caparazón de un caracol con una bolsa plástica, creando una similitud con lo que ocurre producto de la contaminación del mar por parte del ser humano. Posteriormente, la técnica del calor se le aplicó a una segunda pieza para

ver su comportamiento. Esta vez, se trató de un cochayuyo seco (sin materiales adicionales). Aquí se pudo apreciar un cambio de color interesante y la aparición de protuberancias. Esta pieza fue pintada de color dorado, para ver si con un cambio de tonalidad era más valorada por potenciales usuarios. Finalmente, se pintó una coraza de loco con spray negro para representar lo "enigmático".

Una vez finalizadas las tres piezas, se publicaron fotos de cada una en el Instagram del proyecto (@__Origen) para ver el nivel de aceptación y valoración de lo experimentado por parte del público. Con esto, se buscó detectar si una pequeña manipulación/alteración de los "desechos marinos" sensibilizarían respecto a la contaminación del mar o si aparecerían nuevos conceptos interesantes a estudiar.

¿Qué te evoca, sientes o imaginas cuando ves las siguientes piezas?

Diversas respuestas e interpretaciones se recibieron, sin embargo, existe una atracción común por el uso de materiales de esta naturaleza, donde una mínima manipulación genera duda, cuestionamientos y seducción. Trabajar con materiales del mar, sacándolos de contexto y explotando sus características naturales, son llamativos dentro de un mundo desconocido. La intriga atrae, dando ganas de palparlos. (anexo 2)

5.3 PROYECTO DE TÍTULO

5.3.1 Experimentación

a. Cerámica

Experimentación:

En un comienzo se experimentó con cerámica, la cual se encuentra en depósitos de arcilla en fondos marinos, producto de la erosión de las rocas. Tomando los objetos encontrados como fuente de inspiración, debido a su alta carga simbólica, se seleccionaron aquellos que se consideraban más interesantes, para luego replicarlos de una manera más abstracta. Para entender cómo se comportaba la cerámica, se comenzó haciendo figuras de gran tamaño, para luego, seguir con figuras más pequeñas y detalladas.

Al realizar las primeras piezas no hubo mayor complejidad, sin embargo, al trabajar con las más pequeñas, detalladas y delicadas, se detectaron unos cuantos problemas. La cerámica no permite mucha maleabilidad, lo que provocaba el quiebre de la mayoría de las piezas. Es por esto que se decide experimentar con porcelana, la cual posee la particularidad de ser más flexible que la anterior. Una vez realizadas las primeras maquetas, se detecta que esta disciplina era más compleja de lo que se creía. Las texturas y formas de las especies marinas no son simples, demandando mucho tiempo para mejorar la técnica.

Conclusión:

El mar posee formas orgánicas interesantes de por sí y muy complejas de replicar. Se consideró poco congruente seguir trabajando con este material debido a lo anterior. Por este motivo, se decide continuar experimentando con nuevas técnicas para lograr confeccionar piezas que mantuvieran los detalles y belleza del mar.

Imagen 27: registro personal experimentación, 2019

b. Cobre

Experimentación:

Se decide trabajar con cobre, ya que proporciona una alta maleabilidad. A esto se le suma su historia, ya que es uno de los primeros metales utilizados por el hombre en la prehistoria, teniendo gran carga simbólica, además de ser un material característico de Chile. Durante esta etapa se decidió trabajar bajo un concepto: simbiosis, cuyo significado es una asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Se tomó como hipótesis que lo que conocemos y apreciamos del mar no es casualidad, sino que es producto de una vida marina interconectada donde diferentes especies dependen y se desarrollan a partir de otras.

Las zooxantelas son organismos que explican, en gran parte, la belleza marina de los corales hermatípicos. Por lo tanto, simbiosis es una analogía entre los corales, zooxantelas y seres humanos con el mar. Se experimentó tejiendo con palillos y crochet cobre extra fino de 0,3 mm. El objetivo era lograr un tejido orgánico y con movimiento, creando nuevos puntos, con el objetivo de lograr el efecto buscado. Hubo experimentaciones en que se incorporaron perlas irregulares de fantasía. La aceptación de las personas fue muy positiva, reconociendo

su fuente de inspiración. Sin embargo, el proceso se vio estancado, tanto por la dificultad y tiempo invertido en lograr el resultado deseado, como también al detectar que el cobre era un material muy utilizado para la fabricación de diferentes tipos de joyería, conclusión obtenida por un estudio de mercado realizado.

Conclusión:

A pesar de haberse aproximado más a la naturaleza del mar, aún faltaba algo. Los comentarios de las personas fueron muy buenos, no obstante, se detectó la posibilidad de hacer objetos aún más grandes tejidos, uniendo cuerpo – indumentaria – joya. Sin embargo, este fue descartado inmediatamente debido al tiempo invertido. Estas primeras aproximaciones sirvieron para comprender mejor qué quería transmitir, y cómo quería transmitirlo, en donde lo principal era tener un lenguaje estético personal y único.

Paralelamente al trabajo en cobre, se experimentó con silicona y metal galvanizado número 11. Bajo el mismo concepto e inspiración, simbiosis, se buscó crear piezas que generarán un mayor impacto, siendo estas de mayor tamaño y ubicadas en partes poco usuales.

Imagen 28 Y 29: registro personal, 2019

Imagen 30: registro personal, 2019

c. Silicona y arena

Experimentación

Primero, se le daba forma al metal con un alicate, el cual cumplía la función tanto de moldear como de cortar. Una vez lista la figura, se soldaba con cautín para que fuese más resistente. Luego, la pieza empezaba a cobrar vida levantando los "brazos" soldados. Una vez finalizada esta etapa, se cubría con silicona caliente de manera irregular, para reforzar la idea de que dentro de la imperfección está la perfección. Se hicieron varios prototipos: algunos se dejaron del color de la silicona, representando la transparencia del mar y otros se pintaron con sprays metalizados e incluso incorporando el tejido en cobre.

Se testearon las diversas piezas en cuanto a usabilidad, atracción y vinculación. Algunas de ellas eran poco portables, pero su atractivo, interés y reflexión del portador - espectador, fue significativa. A pesar de lo anterior, se detectó que la naturaleza de la pieza a pesar de ser vinculada con el mar, se veía poco natural. Por lo que se decide buscar nuevas maneras de lograr representar la esencia del mar. Esto se obtuvo a partir de la aplicación de arena una vez que la silicona estaba caliente.

Conclusión

El descubrimiento fue interesante, sin embargo, faltaba representar la esencia natural del mar: su belleza, organismos vivos, naturaleza, esto se veía falso. Se requería captar el mar como una naturaleza viva.

Imagen 31: registro personal, Punta de Choros, 2019

d. Elementos entregados por el mar y resina

Experimentación

Se decide retomar la experimentación lograda en seminario a partir de elementos entregados por el mar y su posterior aplicación con spray de color. Sumado a eso, se toma la decisión de ir en búsqueda de nuevos materiales, siendo la caleta de Punta de Choros el lugar indicado. Siendo honesta, el destino fue un gran aliado. Al desconocer la playa, de ese pequeño puerto de pescadores artesanales, fue toda una experiencia mágica. Es este lugar el que me permite complementar y darle un giro al proyecto. A pesar de ser yo quien estaba buscando materiales, creo que más bien ellos me encontraron a mí. Soles de mar, cochayuyos, huiros, caparazones de pulgas y jaibas fueron algunos de los materiales que pude rescatar.

Una vez seleccionados los materiales se procedió a pintarlos de diferentes colores: tonos neón, metalizados como el cobre, plata, oro, negro e incluso azul. Paralelamente, se decide sacar moldes de silicona a partir de los materiales encontrados, usando los conoci-

mientos entregados por el ramo "Modelo y Prototipos". Al realizar un molde con una pata de jaiba, no hubo problema, sin embargo, para el sol de mar no fue fácil. Estas especies son orgánicas, asimétricas, complejas y llenas de detalles. Por lo que el primer intento fue fallido. Una vez investigado el proceso y al haber comprendido la naturaleza de la pieza, es que se decide seleccionar qué soles van a poder ser posibles de replicar, descartando aquellos que no (los muy asimétricos y con brazos torcidos). A pesar de lograr los moldes, debido a las características del material, no eran perfectos. Esto demandaba estar pendiente hasta que empezara a catalizar la mezcla, la cual variaba desde los 40 minutos hasta incluso 3 o 4 horas dependiendo de la temperatura.

Conclusión:

Haber experimentado con diversos materiales de origen natural y artificial, me dio la posibilidad de ir comprendiéndolos, al mismo tiempo que descubría qué quería transmitir y cómo. Las piezas fueron testeadas

durante todo el proceso, desde el minuto en que fueron recolectadas, hasta que fueron intervenidas y más tarde finalizadas. Esto de manera abierta, siempre involucrando a todas las personas, ya que en la joyería contemporánea existe un vínculo entre el artista - portador - espectador. Sobre todo considerando la temática del proyecto, donde es necesario llegar a más personas y de esa manera involucrarlos y motivarlos a que se interesen en conocer y proteger nuestro querido mar.

Se subían fotos sin descripción previa, de esa manera no se sesgaban las respuestas. Esto, como manera de obtener una panorámica más clara del usuario. El sol de mar, al encontrarse en su estado natural, las personas no le atribuían ningún valor, incluso desconocían qué era, asociándola a una estrella de mar. Al tomarles una buena foto en su estado natural y subirla a redes sociales, se le atribuyeron conceptos como "qué poéticas tus fotografías". Reacciones que ya daban un indicio de que, al tomarlas bajo un concepto y declararlo, las personas

le atribuían un sentido. Esto tiene mucha relación con la joyería, puesto que muchas veces pueden opinar que es un material simple, sin valor. Pero el valor no está en el material, sino en lo que su creador quiso transmitir, plasmar y contar en la pieza. Una vez realizado el molde de silicona las preguntas comenzaron a aumentar. "Que lindo", "¿Qué es?", "Interesante", "Bello", fueron algunas de las interacciones; cuando se realizó la pieza en resina, se recibieron todavía más.

Me parece que son impresionantes nuestros parámetros para determinar aquello que es bello o no, aquello que nos evoca algo o no, teniendo en cuenta que quizás nuestra opinión se ve determinada por lo que las personas determinan como "bello". **Creo importante destacar que vivimos en un país con una diversidad inigualable: nuestra geografía comprende montaña, mar, desierto, patagonia... ¿qué más?. Apreciemos lo que tenemos ahora, no cuando no lo tengamos más.**

e. Introducción de metales - plata

Origen tiene como esencia el uso de materiales no convencionales, siendo estos en su mayoría “desechos” marinos. Sin embargo, en el diseño, la creación y utilización de las piezas, se percató la necesidad de hacer uso de algún metal que diera sostén a la joyería. Esto, además de aportar en término estéticos y de elegancia, conceptos señalados en reiteradas oportunidades por los encuestados.

Es por esto que se decide hacer uso de la plata para manufacturar los sistemas de encaje o colgado, siendo un complemento a lo esencial de cada pieza; cochayuyos, moldes de soles de mar o una combinación entre ambos. Dado mi desconocimiento en el manejo de dicho metal, se acudió a un orfebre, diseñando en conjunto tales sistemas para que sean coherentes con la propuesta que ofrece Origen. Esto permitió que la colección tomara aún más personalidad a partir de detalles algo más sofisticados, pero sin que perdieran protagonismo lo materiales no convencionales.

Imagen 32: Macarena Santander en su estudio Oko Joyas, 2019

VI COLECCIÓN

Imagen 33: Lukas Mekis, 2016

Imagen 33: Registro personal experimentación, 2019

6.1 Diseño

La presente colección de joyería experimental busca traducir un lenguaje orgánico, a partir de los soles de mar, huiros y cochayuyos recogidos de lo que el mar entrega de forma espontánea. La idea es que se refleje su otra cara, llena de detalles y belleza, que encarnen la esencia del mar y la problemática detectada: especies marinas que están presentes pero no siempre nos detenemos a observarlas.

La colección de joyería está compuesta por 12 piezas: cuatro aros, cuatro broches y cuatro collares. Cada una de ellas es diferente y contiene su propia historia, lo que las convierte en únicas y especiales.

6.2 Desarrollo de las piezas

a. Resina

Materiales:

Caucho Silicona (parte A), catalizador silicona (parte B), resina (parte A), catalizador resina (parte B), legos, pesa, desmoldante, plasticina industrial y cuchara,

Proceso molde silicona

Primero, se delimita el área necesaria para hacer el molde a partir de legos. Es la manera más económica de hacer una caja al vacío. Es recomendable dejar dos cen-

tímetros a cada lado y alto de la pieza. En este caso, se decide sacar el molde a solo una de las caras del sol de mar, aquella que no vemos. Luego, es necesario calentar la plasticina, de esa manera es más fácil moldearla y luego vertir en el molde. Después se coloca la cara que no queremos replicar sobre la plasticina, dejando la cara que sí queremos hacia arriba.

Una vez listo eso se prosigue a realizar la mezcla. Hay una parte A y una B, siendo esta última aplicada a solo el 10% de A. Se revuelve el caucho con el catalizador de manera delicada para no generar bolsas de aire, ya que sino quedarán en el molde. Antes de vertir la mezcla, se cubre la pieza y el molde con desmoldante. De esta manera, al sacar la pieza, una vez catalizada la mezcla será menos engorrosa. Luego de 5 minutos, se vierte la mezcla delicadamente para no generar burbujas. Si aparecen, se debe golpear delicadamente hasta que desaparezcan. Esperar 4 horas y luego desmoldar.

Proceso resina

La mezcla para preparar resina es en proporción 2A:1B. Para ser precisos es necesario el uso de una pesa, si no, también se puede hacer con la tapa de los recipientes. Se mezcla unos 5 minutos y luego se vierte en el molde. Pasadas las 16 horas, se desmolda.

b. Barniz dorado

Es necesario utilizar primer para que se fije mejor el color, dado que no todas las superficies soportan las condiciones cambiantes con las que la naturaleza los desafía.

Luego se aplica el barniz dorado a las piezas. Se espera a que se sequen y lo mismo se hace para el otro lado. Finalmente, sacudir por dos minutos el barniz de protección archival antes de aplicarlo y 10 segundos después de cada uso. Este es un aerosol acrílico a base de alcoholes minerales con estabilizadores de luz ultravioleta. Mientras más capas, más protección UV.

c. Aplicaciones de plata

El pedazo de metal, placa o lingote (previamente fundido), se recuece, de esta manera el metal se ablanda y se comienza a dar la forma. Dependiendo de la pieza, se va cortando en algunas partes, martillando y forjando con herramientas como el tribulette, alicata, etc.

Luego, se sueldan algunas piezas. Esto se hace con el soplete y la soldadura de plata. Una vez terminada la pieza, se limpia con ácido sulfúrico y luego se lija y pule si es que se quiere dar brillo. Para algunas se le quiso dar color, por lo que se le aplicó una pátina, en este caso fue el envejecedor. Luego se une esta pieza a la parte orgánica a través de los vástagos.

*Imagen 34: Registro personal
experimentación, 2019*

VII

LOOKBOOK

Maquillaje y peinado: Camila Ortiz

Fotografía y edición: Florencia Alcalde.

Modelos: Paulina Rojas, María José Melville y Marianne Painelli.

Imagen 35 : José Tomas Yakasovic, 2018

XIII

IMAGEN
DE MARCA

8.1 NAMING

El mar es naturaleza y algunos definen naturaleza al “conjunto de cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano”. Origen nace para despertar una inquietud latente por el impacto del hombre en esta, tomando el origen de una problemática, para dar origen a una propuesta artística que colabore en la solución de esta.

Logotipo

The logo for 'Origen' is a typographic composition. The letter 'O' is a large, bold, serif capital. The letters 'r', 'i', 'g', 'e', and 'n' are smaller, lowercase serif letters. A thin, elegant script line starts from the top of the 'O', loops around the 'r', 'i', and 'g', and then continues as a separate line through the 'e' and 'n'.

Tipografía

Se hicieron diferentes pruebas, donde finalmente se utilizó una tipografía serif y otra manuscrita para aludir a la mixtura de definiciones y conceptos que posee el mar. Por otra parte, la opacidad juega un rol fundamental, ya que permite visualizar un movimiento más orgánico y fluido propio de éste.

La Sonnambula, tipografía manuscrita y Andale Mono fueron las tipografías seleccionadas.

A typographic variation of the word 'Origen'. It features a large, elegant, serif capital 'O' on the left. To its right, the word 'Origen' is written in a fluid, cursive script font.

The word 'Origen' written entirely in a fluid, cursive script font.

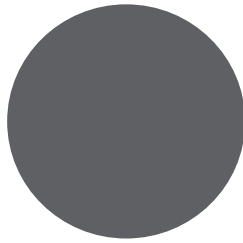
The word 'Origen' written in a classic serif font.

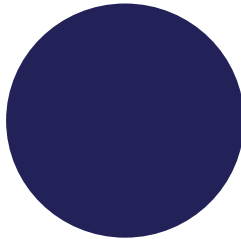
The word 'ORIGEN' written in a bold, all-caps serif font.

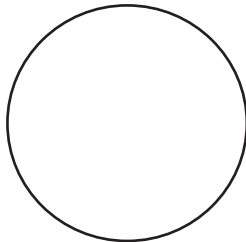
The word 'Origen' written in a fluid, cursive script font, similar to the one above but with a different weight and style.

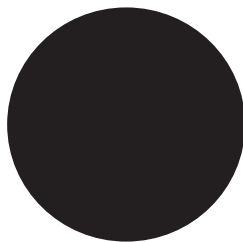
c:71
m:63
y:59
k:9

c:100
m:98
y:33
k:28

c:0
m:0
y:0
k:0

c:0
m:0
y:0
k:100

8.2 PACKAGING

El packaging de Origen considera 2 ítems: el exhibidor de cada pieza y su packaging propiamente tal.

Cuando no portamos la joya, esta cumple con su rol de generar diálogo y crítica frente a los espectadores. El exhibidor, por su parte, busca ser simple, pero a su vez elegante y atractivo. Esto, con el objetivo de mantener el protagonismo de la joya, resaltando cada pieza desde todos los ángulos (360°). La joya perfectamente depositada en el centro de una cúpula de vidrio permite visibilizar completamente la creación del artista.

El packaging, por otra parte, es una caja de color blanco con viruta de papel en su interior. A simple vista parece no tener un significado más profundo, sin embargo, hace alusión a un "nido", espacio físico donde nace un nuevo concepto; Origen. Ambos facilitan las condiciones adecuadas para entablar "diálogos" entre el artista y su espectador.

IX

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

Imagen 37 : José Tomas Yakasovic, 2018

9.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

Misión: Origen busca, a través de joyería contemporánea, generar un diálogo reflexivo interno sobre la relación que tiene el ser humano con el mar, despertando un interés por este. Lo anterior, asumiendo un “olvido” o, mejor dicho, desvaloración de este “gigante natural” que nos rodea y que muchas veces desconocemos todo lo que nos ofrece.

Visión: Muchas veces obviamos todo lo que tenemos y lo que nos rodea, dejando de asumir responsabilidad por los impactos o consecuencias propias del desarrollo del ser humano. La naturaleza que nos rodea es uno de los principales actores afectados, por lo que con Origen busca que todos logremos revalorar nuestro entorno, comenzando por el mar, asumiendo nuestra responsabilidad sobre el cuidado de este.

Análisis de posicionamiento estratégico:

Origen busca ser percibido como una colección que va más allá de simples piezas de joyería contemporánea. Busca diferenciarse de creaciones comunes a partir de la innovación en materiales, diseños y conceptos que la definen. Conceptos que tienen directa relación con el simbolismo, donde una “aparente simple joya” pasa a tener un rol importante en generar cuestionamientos diferentes y personalizados para cada usuario. Dichos cuestionamientos permiten generar actitudes que impactan positivamente en nuestro entorno, definiendo así esta colección como piezas reactivas dinámicas. La joyería suele quedarse en lo estético o en la creación del artista en sí. Origen va más allá, proponiendo piezas que además de lo estético, impulsan a reaccionar/actuar. Origen es exclusivo, único, personal y profundo.

Fortalezas

- Origen es innovador tanto en los materiales utilizados, las técnicas aplicadas, como también, en los conceptos que lo definen.
- La colección creada es exclusiva, donde cada pieza presenta detalles únicos y propios, cargándose de simbolismos para definirla.
- Dichos detalles y significados aplicados los plasma un joyero/artista único e inimitable. Aquí está uno de los valores más importantes de la colección, donde el proceso de diseño propio del artista le atribuye un significado o mensaje particular a cada joya.

Debilidades

- Es una colección compuesta de joyas aparentemente dirigidas a "nichos", por lo que el desafío se encuentra en lograr comunicar el real significado de esta.
- Son piezas de alto precio, por lo que para lograr dicha disposición a pagar, se debe buscar la manera adecuada de comunicar los conceptos implícitos del artista.
- No es una colección industrial, por lo que la cantidad máxima a producirse es baja, dado que son creaciones de un único artista. Limita la venta y encarece el precio final.

Oportunidades

- Actualmente estamos cursando por una etapa histórica donde se presenta un gran movimiento mundial que apoya el medio ambiente (desde diferentes perspectivas).
- Dada la omnipresencia del mar, Origen tiene la posibilidad de expandirse a otros países. Esto le da escalabilidad al proyecto y la oportunidad de generar un mayor impacto.
- Para lograr un mayor impacto aún, existe la posibilidad de generar alianzas con diferentes grupos tales como asociaciones que protegen el diseño de autor, grupos medio ambientales, entre otros.

Amenazas

- Comercialización de otro tipo de joyería de manera industrial a precios muy bajos.
- Con el desarrollo humano siempre existe la incertidumbre de nuestro futuro. La aparición o el nacimiento de algún nuevo movimiento puede desviar el foco a valorizar nuevas cosas, dejando de lado el interés por la joyería contemporánea. ¿Valoraremos más lo tecnológico? ¿Las piedras preciosas? No lo sabemos.

9.2

MODELO CANVAS

Socios claves

Los socios claves de Origen se relacionan con dos variables principalmente; comunicar adecuadamente el mensaje y luego difundir (expandir) para lograr un mayor impacto. Para comunicar adecuadamente, se requiere de personas coherentes con lo que Origen busca tales como fotógrafos submarinos y organizaciones como Green Peace o Parley. Para expandirse y potenciar esta colección se necesita principalmente de instituciones asociadas a la joyería contemporánea tales como Walka y Joya Brava, así como también espacios tales como Centro Culturales Municipales, Radiian-te o el Centro Cultural Gabriela Mistral.

Actividades claves

Para la creación adecuada de Origen es fundamental el desarrollo de la joyería (proceso de diseño y confección), así como también comunicar adecuadamente todos los conceptos que le dan significado a dicha joyería. Para esto, es de suma importancia diseñar un plan de marketing apropiado (canales de comunicación coherentes y un mensaje claro a transmitir), así como también seleccionar y contar con una red de apoyo (fotógrafos, asociaciones, entre otros).

Recursos claves

En primer lugar, tenemos el Mar como fuente de inspi-

ración que nos proporciona los insumos fundamentales para la creación de Origen. Por otra parte, tenemos al artista, el cual le entrega la exclusividad a cada creación, siendo único e irremplazable. Finalmente, cabe mencionar que los materiales seleccionados/utilizados, así como las herramientas de orfebrería, artefactos claves para la confección de las piezas.

Propuesta de valor

La cualidad discursiva, propia de la joyería contemporánea, respecto a la temática abordada en el proyecto. La manera de visibilizar es a través de la belleza, sensibilizando y creando un vínculo entre el artista y portador. Por otra parte, Origen presenta piezas de joyería innovadora con materiales que muchos creían que era "basura marina". De esa manera, se revaloriza un material que antes era considerado inútil, además de ser innovador y reflejar los tesoros del mar.

Relaciones con los clientes

La relación de Origen con sus clientes es muy delicada, donde se debe entrar en una zona de "confianza" o, mejor dicho, de apertura de emociones, la cual se logra una vez que el cliente ve esta colección de manera cercana, identificándose con el mensaje transmitido. Dicha relación busca establecer un diálogo reflexivo entre el

artista y el usuario (cliente) entorno al mar, el cual se logra gracias al interés común (de ambos) en joyería contemporánea y la valoración del diseño de autor. Con esto, comienza una relación más profunda, comunicándose el mensaje e interpretando los símbolos existentes detrás de cada pieza.

Canales

Para lograr una aceptación del mensaje y luego su comercialización, requiere de comunicación por canales propios de la joyería contemporánea. Para esto, su plan de comunicación se centra, por una parte, en canales online tales como su página web y redes sociales (Instagram, Facebook, entre otras). Por otra parte, para ser visibilizada en nichos y lograr su venta, es fundamental su presencia en exposiciones, activaciones, revistas y publicaciones, así como también la apertura de las puertas del taller del artista.

Segmentos de clientes

Los segmentos de clientes de Origen se pueden dividir en dos grandes grupos. Por una parte, encontramos aquellos "clientes directos" que se caracterizan por tener interés en el mar o en el valor de la joyería única, exclusiva y especial (valoran el diseño de autor). Por otra parte, tenemos a los "clientes indirectos", siendo perso-

nas con interés en la joyería propiamente tal, las cuales son atraídas únicamente por lo estético o bello de las piezas.

Estructura de costos

En primer lugar, tenemos una inversión inicial para la creación de la página web, el registro de la marca, los gastos legales, un computador y el capital de trabajo para financiar los primeros meses de funcionamiento. En segundo lugar, tenemos los costos fijos que contemplan el suelo del diseñador, el arriendo de oficina (taller) y sus gastos comunes, un contador externo, los gastos en artículos de oficina e inversión en marketing. Finalmente tenemos los costos variables, los cuales están compuestos por los materiales de los productos y su mano de obra (joyero).

Fuente de ingresos

Los ingresos de Origen son por la venta de productos, donde su mayoría se realizará en el taller. Sin embargo, cierta parte de la venta será por la página web, la cual captará clientes atraídos por las publicidades realizadas por medios digitales. Finalmente, cabe señalar algún posible ingreso por participaciones esporádicas en ferias, exposiciones u eventos de otra índole.

9.3

CANAL DIGITAL

Hoy en día la tecnología ha ido tomando gran fuerza como canal para comunicar y posicionarse dentro de ciertos grupos de interés. Es un canal relativamente económico para lograr introducir una marca bajo ciertos conceptos, mostrando las cualidades que la caracterizan y diferencian de otras.

Página Web

Origen contará con una página web que actuará como catálogo y, a su vez, como tienda online. En esta se irán subiendo todas las nuevas creaciones, donde las imágenes de las piezas irán acompañadas de reseñas acerca del significado de estas, los conceptos que la caracterizan y los símbolos que el artista ha buscado plasmar.

El foco del sitio web se situará en comunicar el mensaje de manera clara y gráfica, con énfasis en el mar, los materiales utilizados y los conceptos a cuestionar. Será un espacio informativo de reflexión, impulsando a las visitas a conocer más de esta "experiencia", acercándose a este "desconocido mar", valorando así las joyas por su poder simbólico.

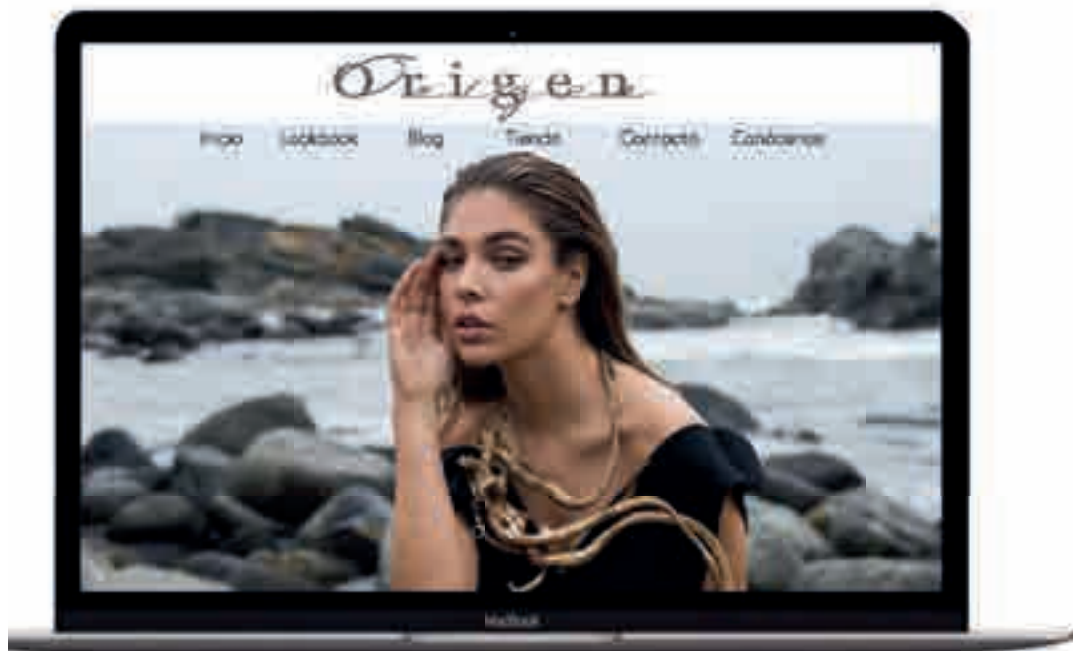
A pesar de que la venta presencial (en el taller) será el canal más fuerte de comercialización, la página facilitará a que potenciales usuarios, con mayores dificultades de acercarse al artista, puedan adquirir alguna de estas piezas con valor intrínseco. Origen es para todos los que

se identifiquen con tales creaciones, por lo que facilita el poder vivir la experiencia de tener una de sus joyas.

Redes Sociales

Se utilizó principalmente Instagram y Facebook para difundir Origen, publicando contenido visual atractivo para ir dando a conocer lo que dicha colección ofrece (tanto los materiales, sus joyas, como los conceptos tras de estas). El uso activo de tales plataformas permite ir dando a conocer los valores de Origen, captando y fidelizando a personas con interés en lo que el artista comunica. Con esto, se permite lograr una especie de "comunidad colaborativa", donde se puede compartir contenido entre individuos con intereses similares (fotógrafos, asociaciones, buzos, entre otros).

El presupuesto de marketing va, en su mayoría, dirigido a promocionar las publicaciones por redes sociales, dado que la mejor manera de lograr alcanzar al público objetivo e impactar cada vez más con el mensaje a transmitir, es manteniendo las redes activas. Cabe mencionar que Origen tiene mucho potencial en el material gráfico que posee para captar la atención de personas activas. El mar ofrece un sinnúmero de escenas que desconocemos, por lo que un perfil que visibilice esto debiese ser atractivo a más individuos de los que imaginamos (interés en joyería contemporánea, artistas de otra índole, amantes de la naturaleza, entre otros).

9.4

PLAN DE FINANCIAMIENTO

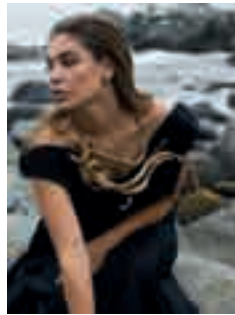
Un proyecto de esta índole es difícil de evaluar financieramente, ya que existe mucha incertidumbre del nivel de aceptación del mercado. A pesar de existir referentes, todos tienen sus particularidades en base al significado de las piezas y los conceptos que las caracterizan, sin embargo, se puede construir una proyección a partir de supuestos que logren crear un plan lo más realista posible.

Inversión inicial:

La inversión inicial de Origen contempla el desarrollo del sitio web, el registro de la marca, gastos legales, la adquisición de un computador para el taller y el capital de trabajo. Este último es de suma importancia considerar, ya que entrega la caja necesaria para cubrir los gastos de administración y venta que existen durante los primeros meses en que los ingresos por ventas obtenidos son bajos y no logran cubrir los costos necesarios para el funcionamiento del negocio. Dicha inversión inicial se realizará con capital propio. (anexo 3)

Estructura de costos

Estructura de Costos Directos (Materiales)	Cantidad Total	Costo Total	Costo Unitario
Plata (gr)	28,3 \$	13.914 \$	492
Mezcla para silicona (gr)	1000 \$	28.000 \$	28
Mezcla para resina (gr)	300 \$	32.000 \$	107
Spray (ml)	400 \$	4.500 \$	11
Barniz Primera Capa (ml)	400 \$	7.799 \$	19
Barniz Protector UV	400 \$	7.799 \$	19
Packaging (caja tamaño medio)	12 \$	9.252 \$	771
Cúpula de Cristal (exhibidor tamaño medio)	1 \$	3.230 \$	3.230
Mano de Obra (horas)	8 \$	40.000 \$	5.000

Materiales	Collar Cochayuyo 1	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	20	\$ 9.833
Mezcla para silicona (gr)	0	\$ -
Mezcla para resina (gr)	0	\$ -
Spray (ml)	100	\$ 1.125
Barniz Primera Capa (ml)	72	\$ 1.404
Barniz Protector UV (ml)	72	\$ 1.404
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	3	\$ 15.000
Costo directo		\$ 32.766
PVP (bruto)		\$ 119.990

Materiales	Collar Cochayuyo 2	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	30	\$ 14.750
Mezcla para silicona (gr)	0	\$ -
Mezcla para resina (gr)	0	\$ -
Spray (ml)	60	\$ 675
Barniz Primera Capa (ml)	43	\$ 838
Barniz Protector UV (ml)	43	\$ 838
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	3	\$ 15.000
Costo directo		\$ 36.102
PVP (bruto)		\$ 199.990

Materiales	Collar Sol de Mar	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	60	\$ 29.500
Mezcla para silicona (gr)	226	\$ 6.328
Mezcla para resina (gr)	39	\$ 4.160
Spray (ml)	8	\$ 90
Barniz Primera Capa (ml)	6	\$ 117
Barniz Protector UV (ml)	6	\$ 117
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	3	\$ 15.000
Costo directo		\$ 59.322
PVP (bruto)		\$ 219.990

Materiales	Collar Huevo	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	15	\$ 7.375
Mezcla para silicona (gr)	0	\$ -
Mezcla para resina (gr)	0	\$ -
Spray (ml)	20	\$ 225
Barniz Primera Capa (ml)	13	\$ 253
Barniz Protector UV (ml)	13	\$ 253
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	2	\$ 10.000
Costo directo		\$ 22.107
PVP (bruto)		\$ 99.990

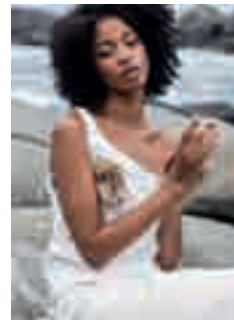
Materiales	Broche Sol de Mar	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	8	\$ 3.933
Mezcla para silicona (gr)	279	\$ 7.812
Mezcla para resina (gr)	47	\$ 5.013
Spray (ml)	16	\$ 160
Barniz Primera Capa (ml)	12	\$ 234
Barniz Protector UV (ml)	12	\$ 234
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	2	\$ 10.000
Costo directo		\$ 31.407
PVP (bruto)		\$ 84.990

Materiales	Broche Mixto	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	8	\$ 3.933
Mezcla para silicona (gr)	113	\$ 3.164
Mezcla para resina (gr)	20	\$ 2.080
Spray (ml)	20	\$ 225
Barniz Primera Capa (ml)	14	\$ 273
Barniz Protector UV (ml)	14	\$ 273
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	2	\$ 10.000
Costo directo		\$ 23.949
PVP (bruto)		\$ 74.990

Materiales	Broche Cochayuyo 1	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	8	\$ 3.933
Mezcla para silicona (gr)	0	\$ -
Mezcla para resina (gr)	0	\$ -
Spray (ml)	25	\$ 281
Barniz Primera Capa (ml)	18	\$ 351
Barniz Protector UV (ml)	18	\$ 351
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	2	\$ 10.000
Costo directo		\$ 18.917
PVP (bruto)		\$ 64.990

Materiales	Broche Cochayuyo 2	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	8	\$ 3.933
Mezcla para silicona (gr)	0	\$ -
Mezcla para resina (gr)	0	\$ -
Spray (ml)	20	\$ 225
Barniz Primera Capa (ml)	14	\$ 273
Barniz Protector UV (ml)	14	\$ 273
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	2	\$ 10.000
Costo directo		\$ 18.705
PVP (bruto)		\$ 59.990

Materiales	Aro Sol de Mar	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	10	\$ 4.917
Mezcla para silicona (gr)	53	\$ 1.484
Mezcla para resina (gr)	8	\$ 853
Spray (ml)	0	\$ -
Barniz Primera Capa (ml)	0	\$ -
Barniz Protector UV (ml)	0	\$ -
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	2	\$ 10.000
Costo directo		\$ 21.254
PVP (bruto)		\$ 59.990

Materiales	Aro Mixto	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	2	\$ 983
Mezcla para silicona (gr)	63	\$ 1.764
Mezcla para resina (gr)	9	\$ 860
Spray (ml)	1	\$ 11
Barniz Primera Capa (ml)	0,75	\$ 15
Barniz Protector UV (ml)	0,75	\$ 15
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	2	\$ 10.000
Costo directo		\$ 17.748
PVP (bruto)		\$ 54.990

Materiales	Aro Miliad Sol	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	5	\$ 2.950
Mezcla para silicona (gr)	113	\$ 3.164
Mezcla para resina (gr)	19	\$ 2.027
Spray (ml)	1	\$ 28
Barniz Primera Capa (ml)	1,5	\$ 29
Barniz Protector UV (ml)	1,5	\$ 28
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	2	\$ 10.000
Costo directo		\$ 22.222
PVP (bruto)		\$ 64.990

Materiales	Aro Cochayuyo	
	Cantidad	Costo Unitario
Plata (gr)	2	\$ 983
Mezcla para silicona (gr)	0	\$ -
Mezcla para resina (gr)	0	\$ -
Spray (ml)	12	\$ 135
Barniz Primera Capa (ml)	9	\$ 175
Barniz Protector UV (ml)	9	\$ 175
Packaging (cajas)	1	\$ 771
Cúpula de Cristal (exhibidor)	1	\$ 3.230
Mano de Obra (horas)	0,5	\$ 2.500
Costo directo		\$ 7.970
PVP (bruto)		\$ 62.990

*Pie de página: Se considera que el packaging y la cúpula de cristal de todas las piezas tiene el mismo costo, ya que se utiliza un promedio para simplificar la evaluación (asumiendo que se venden las mismas cantidades de cada joya).

Ventas:

Para simplificar la evaluación, se considera el supuesto de que todas las piezas se venden en igual proporción, por lo que se utiliza el ticket promedio (\$97.323) y costo promedio (\$26.038) para la obtención de los ingresos y costos de venta.

Para la captación del número de transacciones iniciales se pone énfasis en la participación de exposiciones tales como Radiian-t; plataforma de arte, diseño y tendencias contemporáneas. Esta es una de las muchas opciones en las que Origen buscará participar para darse a conocer e introducir las primeras unidades en el mercado.

A su vez, se potenciará mes a mes la comunicación por medios digitales, destinando mensualmente como inversión en marketing el 2,5% del ingreso por venta. Con

esto se busca lograr un crecimiento anual del 3% en el número de transacciones (unidades vendidas en este caso). (ver anexo 4).

Evaluación financiera:

Para evaluar financieramente el proyecto, se realizó una proyección de los flujos de caja a 5 años, donde los resultados obtenidos son positivos.

Se utiliza una tasa de descuento anual del 12,7%, dado que se considera un proyecto riesgoso, donde existe cierta incertidumbre en la obtención de los resultados (aceptación de mensaje, interés en lo que propone el artista, entre otros factores).

Con esto, se obtiene un VNA de \$4.435.433, una TIR anual de 46,99%, un payback de 25 meses aproximadamente y un punto de equilibrio anual de 222 unidades vendidas.(ver detalle en anexo 5)

Imagen 38 : Lukas Mekis, 2019

X. CIERRE

10.1 Conclusiones

A lo largo de toda la vida me he visto cautivada por la naturaleza, principalmente por el mar. Siempre he creído conocerlo y respetarlo, sin embargo, con el desarrollo de este proyecto noté la carencia de información que tenemos acerca de este “gigante natural”.

El mar es enorme, por lo que todo lo que nos ofrece también lo es. Numerosas variedades de especies marinas, colores, texturas y aromas son algunas de las tantas maravillas que posee y nos pone a disposición. Hacer uso medido de estas es positivo, sin embargo, obviar todo lo que nos rodea puede ser riesgoso. Dejar de respetar a nuestro mar, no valorar su aporte para la vida del ser humano y desconocer de su real existencia, puede traer impactos negativos que en algunos ámbitos ya se están percibiendo.

Rescatar “desechos marinos” para la confección de joyería logró visibilizar la esencia del mar en su sentido más puro, ya que con pequeñas manipulaciones se logró crear piezas valoradas y que despertaran interés por algo desconocido. Una propuesta sencilla, pero con cuestionamientos de gran profundidad y variados significados.

Para impactar debemos atraer, comunicar y hacer sentido, por lo que un mensaje claro plasmado en la colección Origen busca consolidar todo esto en un único producto. El proceso de experimentación y testeo (feedback) fue clave para mutar e ir perfeccionando ideas y

técnicas iniciales en otras más sofisticadas. Lo anterior, tomando siempre en consideración el desarrollo de una propuesta atractiva para todos los potenciales usuarios existentes.

Cabe mencionar que, como en toda creación y desarrollo de proyectos, existen dificultades y puntos débiles a perfeccionar. No fue fácil juntar conceptos de diferentes naturalezas, combinando materiales no convencionales (“desechos marinos”) con otros convencionales (plata) en una pieza coherente y con un significado único, pero sujeto a variadas interpretaciones. A su vez, el diseño de los mecanismos de “agarre” de las piezas fue un tema complicado, donde se juntaron materiales maleables con otros menos maleables, dificultando el sostén de cada pieza.

Como diseñadora integral y autora de este proyecto creo fundamental el desarrollar Origen de una manera coherente, en donde todo lo que lo compone comunique un mismo mensaje. Es por esto que los materiales utilizados, los canales de comunicación, las fotografías tomadas, entre otros, se construyen bajo un mismo concepto; el mar y su belleza.

Para finalizar, cabe señalar que esto es solo el Origen. La naturaleza es inmensa, se encuentra en el entorno de todo ser humano y nuestra actividad ha tenido, tiene y tendrá impactos. Depende de nosotros el que estos sean positivos.

XI. BIBLIOGRAFÍA

- Bahr, A., Eichhorn-Johannsen, M., Rasche, A. (2015). 25,000 years of Jewelry. Munich, Alemania. Prestel.
- Cabral, A. (2014). La joyería contemporánea como arte. [Fecha de consulta: 20 de noviembre 2017] de Universidad Autónoma de Barcelona. Sitio web: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_285125/amcac-1de1.pdf
- Carme Mayans. (2019). El último collar de los neandertales. National Geographic. Recuperado de: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/ultimo-collar-neandertales_14890
- Denzin, N. K. Triangulation. In: J. P. Keesee (Ed), Educational Research, Methodology, and Measurement: An International Handbook. London: Pergamon Press, 1988
- Franco, C. N. (2012). "La joyería, expresión artística del gusto". En Reflexiones sobre el gusto. Págs. 539-551.
- Giedion, S. (1981). El presente eterno: los comienzos de la arquitectura: una aportación al tema de la constancia y el cambio (Vol. 2). St. Martin's Press.
- Mark Stratton. (2018). La isla en la que los hombres se cortan la piel para parecer cocodrilos. BBC Stories. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45323682>
- Murray, K., Siemelink, V. Rincón, A. (2014). Amuleto Joya Viva a través del pacífico. E. Gallagos Martínez. Ed., Joyaviva (www.joyaviva.net). México.
- Ortega y Gasset, J. (2004). "Meditaciones del marco". En Obras completas, vol II. Madrid, Taurus.
- Palacios L. y Contreras R. (2017). Ornamentos corporales de los pueblos indígenas de Chile. Un estudio de vigencia. Temuco, Fondart.
- Pignotti, C. (2016). Joyería Contemporánea: un nuevo fenómeno artístico. Análisis de las relaciones de la joyería europea y la mexicana en la actualidad. Universitat Politècnica de Valencia.
- Puig Cuyas, R. (2019). When jewellery becomes a metaphor. España, Sd edicions.
- Squicciarino, N. (2003). El vestido habla: consideraciones psicossociológicas sobre la indumentaria. Cátedra.
- We Walka. (2018). We Walka. Recuperado el 5 de Octubre de 2018, de www.wewalka.cl/walkaes-cuela/sobre-walka/

Entrevistas

- Bettancourt, C. (2019,). Entrevista con Florencia Alcalde. Archivo personal.
- Menteguiga, C. (2019, Agosto). Entrevista con Florencia Alcalde. Archivo personal.
- Lira, S. (2019, Mayo). Entrevista con Florencia Alcalde. Archivo personal.
- Navarro, R. (2019). Entrevista con Florencia Alcalde. Archivo personal.

XII. ANEXOS

ANEXO N°1.

1. Recuerdos: a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de veranear cerca del mar, principalmente en la cuarta región. Solía ser una instancia muy familiar, donde la música jugaba un rol importante. Es aquí donde Maná y Ricardo Arjona, con sus canciones "El muelle de San Blas" y "Ella & Él", respectivamente, aparecen como algunos de los recuerdos más vívidos que tengo.

2. Valorar: son las especies que regularmente observaba cuando estaba cerca del mar. En varias oportunidades, junto a seres queridos, exploraba las rocas y me maravillaba por lo que veía: pequeños cangrejos entre las piedras, anémonas, especies que sigo sin saber qué son, aparecían y luego se escondían bajo el mar dejando un orificio en la arena.

3. Paradojas: Es majestuoso e infunde respeto, como a su vez, es humilde y transparente. Sensaciones opuestas son las que me genera al observarlo.

4. Belleza: personalmente, veo el mar como una encar-

nación de belleza. En él veo vida y abundancia de un sinnúmero de especies. Tanto el mar en sí mismo, como su entorno, despiertan mi interés.

5. Conciencia a pesar de todas las cosas buenas que posee y genera, existe un problema actual: la contaminación. Esta ha provocado la muerte de un sinnúmero de especies, lo cual seguirá ocurriendo si es que no somos capaces de tomar conciencia de los impactos negativos que pueden causar las acciones del ser humano.

6. Único: una última interpretación que debo mencionar es la libertad que me provoca el mar. Percibo el mar como una vía de escape, como un lugar santo o un espacio de desconexión.

ANEXO N°1

Antonino Reinoso, estudiante de 23 años de Diseño en la Universidad Católica, comenta acerca de la primera composición: "Me parece que es una representación de la unión entre lo natural y lo artificial. Esta pieza nos permite reinterpretar esta dualidad, especulando en otro camino, qué hubiese pasado sí, o qué pasaría."

No fue el único que evidenció esto. Muchos otros expresaron ideas semejantes que incluían conceptos tales como adversidad, resistencia y, esperanza. Esta dualidad entre lo natural y lo artificial presente en la primera pieza, generó intriga en muchas personas, comenzando cuestionamientos, analogías o interpretaciones diferentes.

Sofía Mujica comenta: "Me imagino que, en un futuro, cuando la Tierra esté muy contaminada, los últimos rastros de la naturaleza van a ser así". Además de Sofía, otras respuestas asociaron la pieza a la película Wall-E, donde la naturaleza no deja de tener más poder que el mundo industrializado. Respecto al vínculo objeto-portador,

Joaquín Gaja escribe: "Parecen ser objetos de deseo, yo colecciono este tipo de piezas cada vez que viajo. Por eso me llamó mucho la atención tu proyecto".

Respecto a la tercera pieza, causó extrañez y sentimientos contradictorios. Raimundo Silva comenta: "La tercera es mi favorita, los picorocos desde chico me han llamado infinitamente la atención y ese cromado le viene bien. Me generan una sensación de casa común, pero con una imposibilidad de entender su estructura".

ANEXO N°3

Inversión Inicial	
Desarrollo Página Web	\$ 500.000
Registro de Marca	\$ 225.000
Gastos Legales	\$ 250.000
Computador	\$ 450.000
Capital de Trabajo	\$ 2.539.460
Total	\$ 3.964.460

**Considerar que la mano de obra se terceriza, por lo que no se invierte inicialmente en herramientas de orfebrería.*

EERR Origen	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos					
Numero de Transacciones	246	253	261	269	277
Ticket Promedio	\$ 97.323	\$ 97.323	\$ 97.323	\$ 97.323	\$ 97.323
Ingresos Totales	\$ 23.941.540	\$ 24.659.786	\$ 25.399.580	\$ 26.161.567	\$ 26.946.414
Costos Variable					
Costo Directo	\$ 6.405.431	\$ 6.597.593	\$ 6.795.521	\$ 6.999.387	\$ 7.209.368
Comisiones por Venta	\$ 526.714	\$ 542.515	\$ 558.791	\$ 575.554	\$ 592.821
Margen Bruto	\$ 17.009.396	\$ 17.519.677	\$ 18.045.268	\$ 18.586.626	\$ 19.144.225
Gastos de Administración y Ventas					
Servidor	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000
Diseñador	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
Arriendo de Oficina (taller)	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
Contador Externo	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 840.000
Gasto en Articulos de Oficina	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000
Gastos Comunes	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000
Patente Comercial	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000
Publicidad (2,5%)	\$ 598.539	\$ 598.539	\$ 598.539	\$ 598.539	\$ 598.539
Total GAV	\$ 14.688.539	\$ 14.688.539	\$ 14.688.539	\$ 14.688.539	\$ 14.688.539
Resultado Operacional	\$ 2.320.857	\$ 2.831.139	\$ 3.356.729	\$ 3.898.087	\$ 4.455.686

TIR (anual)	46,99%
VNA	4.435.433
Punto de Equilibrio (anual)	222 unidades
Payback (años)	2 años

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Utilidad Final	\$ -	1.694.226 \$	2.066.731 \$	2.450.412 \$	2.845.604 \$	3.252.651 \$
Inversión Inicial	\$ -3.964.460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Residual (Capital de Trabajo y Activos)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flujo de Caja	\$ -3.964.460	1.694.226 \$	2.066.731 \$	2.450.412 \$	2.845.604 \$	3.252.651 \$
Resultado Operacional Acumulado	\$ -	2.320.857 \$	5.151.996 \$	8.508.725 \$	12.406.813 \$	16.862.499 \$